

¿Qué podemos decir del arte? Aportes teóricos y prácticos sobre Estudios sociales del arte

julianadiaz345@gmail.com

por **Juliana Díaz**

Lic. y Prof. en Sociología / Becaria doctoral de CONICET en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de La Plata (Argentina)

Verónica CAPASSO, Ana BUGNONE y Clarisa FERNÁNDEZ (coords). *Estudios sociales del arte. Una mirada transdisciplinaria*. Edulp: La Plata, 2020, 193 páginas.

El libro *Estudios sociales del arte. Una mirada transdisciplinaria*, es el resultado de años de trabajo colectivo en investigación y docencia de las coordinadoras de la publicación: las Dras. Verónica Capasso, Ana Bugnone y Clarisa Fernández. Un equipo compuesto por tres mujeres de variada formación disciplinar (Sociología, Historia del Arte y Comunicación Social con orientación en Periodismo) ha posibilitado esta publicación académica que articula y sintetiza de manera teórica y práctica una propuesta metodológica *transdisciplinaria* (Bugnone y otros/as, 2019) para estudiar y comprender eventos, prácticas y fenómenos artísticos. Además, los distintos recorridos académicos de las coordinadoras que han estado dialogando y construyendo en conjunto son articulados con las perspectivas de los/as otros/as autores/as de disciplinas como Antropología, Filosofía y Letras.

Desde el prólogo, las coordinadoras del libro explicitan el objetivo de la publicación y a quiénes está dirigida. Se trata de un texto que revisa aportes teóricos-prácticos de investigadores/as y docentes de la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina (cuya editorial es la que realiza esta publicación). Entre los/as distintos/as autores/as encontramos aportes de la Dra. Ornela A. Boix, Dra. Verónica Stedile Luna, Mg. Rodolfo Iuliano, Prof. doctorando Leopoldo Rueda y Prof. doctoranda Tatiana Staroselsky.

El objetivo principal del libro es brindar a alumnos/as en formación herramientas metodológicas y conceptuales para indagar estudios sobre obras, prácticas, experiencias y/o trabajadores/as del arte. Este objetivo logra cumplirse a partir tres aspectos: 1- el modo en el que se explican y problematizan los conceptos teóricos y prácticos desde las trayectorias investigativas de cada autor/a (comentadas al final del libro entre las páginas 191 y 193), 2- la coherencia interna y argumentativa de todos los capítulos que dialogan constantemente (en muchos de ellos aparecen referencias a los aportes de otros) y 3- las decisiones sobre el lenguaje a utilizar. Esto último es central dado que se entiende al lenguaje como una práctica social y política, cuyo debate se ha potenciado en espacios académicos institucionales en los últimos años (Corda y Tello, 2017). Así, en la primera página del libro se hace mención explícita al contexto de debate actual entorno al lenguaje inclusivo que atraviesan las prácticas profesionales de los/as autores/as como el propio marco institucional desde el cual escriben (en el que se incluyen gran parte de los/as lectores/as a quienes se dirige el libro).

El primer capítulo llamado *Estudios sociales del arte: un campo en construcción* fue escrito por las coordinadoras del libro y funciona como un mapa teórico explicativo de los distintos enfoques y perspectivas analíticas que han permitido abordar estudios sociales del arte. De esta manera, las autoras presentan varios focos desde los cuales se puede estudiar al arte: atendiendo a la obra en sí misma, la práctica de los/as artistas, sus modos de producción, circulación y consumo, el público y la recepción de las obras, las presentaciones y reproducción de las obras, el mercado del arte, su relación con el Estado y los espacios públicos y privados que puede habitar, las instituciones artísticas, el rol de las mujeres en el arte, entre otras. Además, en ese capítulo se revisan algunos paradigmas teóricos que estudian a los fenómenos artísticos de forma reduccionista (ya sea considerando al arte como algo externo de los procesos sociales o como un producto cuasi reflejo de lo que sucede en el entorno social). A partir de los/as autores/as revisados/as, logran detectar los principales obstáculos que frecuentemente aparecen en estudios sociales de arte y desafíos pendientes en torno a los métodos por utilizar.

El capítulo dos, *El campo y el mundo del arte*, escrito por las Dras. Ana Bugnone y Verónica Capasso, se propone explicar dos perspectivas centrales en los estudios sobre Sociología del arte: por un lado, la perspectiva de Pierre Bourdieu y por el otro, la perspectiva interaccionista del pensador posbourdiano Howard Becker. La convivencia en un mismo capítulo de dos autores que se posicionan desde distintos paradigmas metodológicos y contextos disímiles permite comprender la perspectiva epistemológica que supone la coexistencia de múltiples paradigmas dentro de las ciencias sociales (Vasilachis, 2009: 47). En este sentido, se entiende que una perspectiva no reemplaza la otra, sino que ambas ofrecen aportes para estudiar de una forma completa y fehaciente los fenómenos sociales, superando la dialéctica entre estructura y acción social. De esta manera, las autoras logran presentar y explicar las teorías de ambos autores por separado, resumiendo finalmente puntos de encuentro y desencuentros entre cada uno de ellos.

El capítulo tres, denominado *Los caminos de los productos artísticos: circulación y recepción*, escrito por las tres coordinadoras del libro, atraviesa algunos aspectos centrales para comprender los fenómenos artísticos inmersos en un contexto cultural, económico y social específico. Cada uno de los focos a estudiar, ya sean los espacios de circulación y recepción en el mercado artístico privado, estatal o en el espacio público, se analiza desde fenómenos artísticos concretos. Esto es, se recupera la teoría con casos empíricos que describen las líneas difusas entre los circuitos privados, estatales y autogestivos, especificando las particularidades de cada uno y sus posibles puentes de contacto. Además, se comentan y articulan estudios clásicos de recepción en Argentina, sus aportes y limitaciones en la temática. Finalmente, terminan explicitando algunas claves sobre los/as receptores/as de las obras en base a la teoría de dos pensadores franceses: uno de ellos trabajado en capítulos previos, Pierre Bourdieu; mientras que el otro será trabajado con mayor profundidad en el capítulo siguiente, Jacques Rancière.

En el cuarto capítulo del libro *Tres miradas críticas en los Estudios sociales del arte* escrito por Clarisa Fernández y Ana Bugnone, se trabajan tres autores centrales desde distintas disciplinas sociales: el inglés Raymond Williams (sociología), el francés Jacques Rancière (filosofía) y el argentino Néstor García Canclini (antropología). No es casual que

el último de los autores a trabajar sea el caso de un argentino que reside en México y dedica la mayor parte de su trabajo en estudios culturales inmersos en el contexto latinoamericano. De esta manera, las autoras logran recuperar de manera articulada y concisa los aspectos centrales de las largas y complejas teorías recuperadas. Este apartado funciona como guía orientadora para ordenar las lecturas de los autores. Ofrece, entonces, claves de lectura fundamentales para quien desea indagar y experimentar los aportes de estos autores internacionalmente reconocidos.

En el capítulo cinco, *Antoine Hennion: música y gusto en una sociología de las mediaciones*, la Dra. Ornela Boix comparte algunos aspectos claves de la teoría de Hennion para comprender el sentido social de la música y del arte en general. Así, la autora recupera la perspectiva posbourdiana del autor que permite realizar estudios sociales sobre arte, superando los reduccionismos trabajados en otros capítulos de este libro: esteticismo y sociologismo. Para eso, se concentra en la categoría de *mediación*, donde el sentido que cada sujeto construye sobre la obra artística que consume (en este caso, la música) se vincula a objetos mediadores del entorno. Esto último permite comprender el gusto como un lazo entre sujeto consumidor y objeto artístico. Estos aportes que recupera y discute de lecturas clásicas en estudios sobre arte como en Theodor Adorno, Pierre Bourdieu y Howard Becker, funcionan para proponer una perspectiva en la que se registre y problematice las relaciones entre sujeto-objeto, reflexionando sobre la propia actividad del/a investigador/a en el campo social. Dicho en palabras de la autora, Hennion "(...) nos invita a relativizar nuestro lugar privilegiado como analistas, a la vez que pensar la posibilidad de unas Ciencias sociales que se hagan con las personas y no contra ellas" (2020: 115).

El capítulo siguiente es *Socioantropología de los mundos literarios: nuevos objetos y enfoques*, escrito por el Mg. Rodolfo Iuliano, y se propone estudiar los lazos construidos entre los libros como objetos, los/as lectores/as en tanto sujetos y sus lecturas como aquello que surge del vínculo entre ambos. De esta manera, el autor propone desnaturalizar el sentido común que asocia al ejercicio de la lectura con productos reconocidos por el *canon* hegemónico, a partir de un análisis concreto en el que intervienen

editoriales, editores/as, libros, librerías, libreros/as, lectores/as y sus propios sentidos, sobre los cuales construyen la práctica de lectura. Es un modo de ejercitar una perspectiva específica que el autor denomina *socioantropología* de los mundos literarios, poniendo énfasis en la perspectiva de los actores con la que dan sentido a su propia acción social.

Los/as Profesores/as Leopoldo Rueda y Tatiana Staroselsky escriben, desde la filosofía, el capítulo siete, titulado *Hacia otra comprensión de lo social en el arte: Dewey y Benjamin*. Allí se recuperan los aportes de John Dewey y Walter Benjamin a partir de un mismo concepto utilizado por ambos: *la experiencia*. Rueda y Staroselsky analizan desde la filosofía a dos teóricos que parecen disímiles, poniéndolos en diálogo. Así, consiguen encontrar puntos de encuentro entre ambas teorías y comprender sus aportes a los estudios sociales del arte a partir de la articulación entre las dos perspectivas. Los/as autores/as se ocupan de revisar las teorías abordadas sin caer en simplificaciones que reduzcan su complejidad. De esta manera, Benjamin y Dewey son leídos en diálogo como expresiones que resultan de un impulso transformador y comprometido con el entorno social.

La crítica y el espesor (a)social de la literatura, es el último capítulo del libro escrito por la Dra. Verónica Stedile Luna. Desde su formación de grado y posgrado en Letras, la autora nos presenta los aportes de tres críticos literarios que ella define como “más relevantes del siglo XX” (2020: 162). Teniendo en cuenta nociones de múltiples disciplinas como de la historia y la filosofía con Walter Benjamin, la antropología con Georges Bataille y la teoría literaria con Roland Barthes, Stedile Luna logra comprender articuladamente las teorías de los autores acerca de los vínculos entre la literatura y lo social. Se define a la crítica y se problematiza a partir de las contribuciones de cada uno de los autores trabajados. Siguiendo este escrito, se puede observar el modo en que la crítica literaria puede realizar un análisis dialéctico problematizando el vínculo entre la literatura y lo social: así sea teniendo en cuenta el momento de espesor que separa a la obra artística de la idea de reflejo social (2020: 172), la desmitificación del arte como bien simbólico privilegiado en el entorno social mientras que posibilita superar los límites de lo real y observable (habilitar lo irrepresentable) (2020: 182), como una metodología de análisis donde “el

espesor de lo social en el arte no es entendido como un mecanismo de representación de las desigualdades, sino en tanto materialidad conflictiva, indeterminada y refractaria” (2020: 184).

En síntesis, se trata de un libro que resume y articula algunas teorías centrales dentro de los estudios sociales del arte. A lo largo del texto se observa el modo en que cada autor/a ha recuperado la teoría teniendo en cuenta su trayectoria académica personal (por su disciplina y/o tema de investigación específico), como casos empíricos de hechos, fenómenos y sujetos intervinientes en las obras de arte. Se trata de un libro articulado, donde cada capítulo complementa al anterior, de modo que ofrece un punto de vista transdisciplinar sobre los mundos del arte, abarcando una diversidad suficiente para guiar y orientar a cualquier estudiante de grado y posgrado que desee incursionar y revisar estas temáticas. Para quienes estudiamos fenómenos sociales en los que participan sujetos intervinientes en las obras de arte, este libro proporciona claves de lecturas fundamentales para organizar y desarrollar un análisis que contemple las complejidades de los mundos del arte en relación con otros mundos de la realidad social (el trabajo, la educación, entre otros).

Su aporte resulta central porque se enfoca en una mirada transdisciplinar que incluye análisis de la filosofía y la crítica literaria, además de estudios sociológicos, antropológicos y de la historia del arte. Esta ampliación de miradas permite problematizar la experiencia de aquellos/as que participan en una obra de arte, teniendo en cuenta las perspectivas de los sujetos intervinientes, tanto como las especificidades y discusiones sobre la obra de arte en sí misma.

Finalmente, podemos mencionar que este libro es una muestra del trabajo que han estado haciendo cada uno/a de los/as autores/as desde su particularidad y en conjunto, principalmente el equipo de trabajo construido entre las coordinadoras del libro.

Bibliografía

Bugnone, Ana, Fernández, Clarisa, Capasso, Verónica. y Urtubey, Federico. "Estudios sociales del arte: una propuesta para su abordaje". En *Revista Electrónica de Ciencias Sociales UNAM*. Vol. 13 N° 26, 2019.

Corda, María Cecilia y Tello, Samanta. "Evaluación de descriptores temáticos para adecuarlos a la concepción de un lenguaje inclusivo y no discriminatorio: la política en FLACSO Argentina". En VI Encuentro Nacional de Catalogadores, 15 al 17 de noviembre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Teoría vs. Práctica en la organización y el tratamiento de la información. EN: Actas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Biblioteca Nacional "Mariano Moreno", 2017. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9678/ev.9678.pdf

Vasilachis, Irene (coord.). *Estrategias de investigación cualitativa*. Gedisa: Barcelona, 2009