

SOCIOLOGÍA DEL ARTE. PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE ARTES VISUALES Y LITERATURA EN ARGENTINA. Año 2018 (con modificaciones)

Programa actualizado con modificaciones respecto del programa de 2017 (Ver punto Unidades temáticas. Bibliografía)

Docentes: Dra. Mariana Cerviño. Ayudantes: Lic. Joaquín Sticotti; Lic. Martín Millonschik y Lic. Hernán Maltz.

Sociología especial. Materia cuatrimestral de cuatro horas semanales (Teóricos: 2 hs.; Prácticos: 2 hs.). Cuatrimestre y año de dictado: Segundo cuatrimestre de 2018

Evaluación. Se realizarán tres instancias de evaluación ponderadas del siguiente modo:

1 presentación oral de cada alumno durante la cursada de textos obligatorios (20%)

2 parciales domiciliarios (40 % cada uno)

Condiciones de promoción: 7 o más en cada uno de los dos parciales domiciliarios y promedio de 7 o más en la evaluación total.

El objetivo de la materia es brindar herramientas teóricas y metodológicas para analizar dimensiones sociológicas de la valorización, producción, circulación y consumo de bienes artísticos y literarios, en Argentina, desde la perspectiva específica de la sociología del arte.

- Objetivos específicos:

- o Proponer a partir de una tradición de textos provenientes de la sociología local e internacional un abordaje de la especificidad de los universos de producción y circulación de bienes simbólicos. Proporcionar herramientas de análisis para esta problemática tomando especialmente el campo de las artes visuales y el de la literatura.
- o Conocer los conceptos fundamentales de las principales perspectivas de la sociología del arte y de la literatura, teniendo en cuenta los contextos y las condiciones históricas de su elaboración
- o Analizar críticamente los debates contemporáneos sobre los diferentes modos de estudiar y entender la producción y circulación artísticas.
- o Utilizar las diversas herramientas teórico- metodológicas para abordar investigaciones concretas sobre los artistas y sus producciones.
- o Problematizar el cruce entre arte y política teniendo en cuenta los diferentes modos en que esta problemática ha sido estudiada.

Justificación

A pesar de que autores clásicos (Becker; 1982, Bourdieu; 1995, Elías; 1998) se han interesado especialmente en la problemática de la producción cultural, puede decirse que la sociología argentina ha prestado poca atención al mundo artístico como campo de investigación científica. Una selección de textos que consideramos clave en la sociología argentina, permite

reconstruir, empero, una incipiente e inspiradora tradición. Cabe mencionar entre éstos los textos del profesor Juan Carlos Portantiero, Jaime Rest, y Adolfo Prieto, cuyas investigaciones sobre escritores y público incorporaron tempranamente la teoría sociológica mediante la cual plantearon preguntas acerca del vínculo entre las obras y sus productores y público. La crítica literaria fue enriquecida con las preguntas sobre las propiedades sociales de esos grupos. Se trata del período de constitución de la carrera de sociología, en el cual estos destacados autores, atraídos por la producción cultural poderosa de los años sesenta, se vieron igualmente seducidos por la novedosa teoría sociológica que conocían de la mano del profesor Germani cuando dictaba sus clases en la Facultad de Filosofía y Letras. En sus investigaciones incorporaron nociones de la naciente ciencia a la crítica cultural y literaria, por entonces en su apogeo en la facultad de Letras de la UBA de los años cincuenta y sesenta. La distribución jerarquizada de los problemas considerados relevantes para América Latina, impidieron que ese legado fuera fecundo en el interior de las ciencias sociales, siendo recuperado en cambio por los investigadores más destacados de la cultura argentina *no* sociólogos: Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano, Teresa Gramuglio, entre otros.

Pero a pesar de lo pionero de esos estudios, esa línea de trabajos tuvo escasa descendencia en la sociología propiamente dicha. A partir de la década del setenta la problemática de los intelectuales en general y de los artistas en particular, devino marginal en la jerarquía de intereses académicos en Argentina. Tres antecedentes que proponemos recuperar, constituyen, en la generación que sigue a la antes mencionada, una excepción dentro del panorama mencionado. Motivados (y en los dos primeros casos encargados por la institución) en los tres casos por la vanguardia artística vinculada al Instituto Di Tella, las artes visuales fueron objeto de tres investigaciones sociológicas. Se trata de los trabajos de Regina Gibaja, Slemenson y Kratochwil, y Néstor García Canclini¹. Sus investigaciones apuntaron a establecer las propiedades sociales distintivas de los artistas de la vanguardia y del público que asistía al Instituto Di Tella. Estos trabajos permiten pensar un vínculo entre la apertura del campo cultural en los sesenta en términos de los actores que lo conformaban y la disposición de esos recién llegados a elaborar una estrategia de ruptura estética. A partir del retorno del régimen democrático, la sociología de la cultura se ocupó de los públicos o audiencias. La circulación de teóricos de la “recepción”, en detrimento de la “producción” -de sesgo marxista- en concordancia con la preocupación del gobierno democrático por la extensión del público de bienes culturales legítimos, dio lugar a la corriente de estudios de “consumos culturales”.

En cambio, son marcadamente más numerosas las investigaciones sobre bienes culturales que provienen de otras disciplinas: la estética y la historia del arte. Este desbalance hace que la formulación de preguntas a ese espacio social particular, privilegie los debates acerca de los productos culturales, en desmedro de otras preguntas acerca del vínculo entre el tipo de bienes simbólicos y las propiedades sociales de los grupos que las producen. El objetivo es, en este sentido, proponer una interpretación de procesos culturales contemporáneos que recupere el aporte de la sociología. Asimismo, se aspira a que los alumnos planteen problemas

¹ Gibaja, R. E. (1964). *El público de arte*. Buenos Aires: Eudeba /Instituto Torcuato Di Tella. Kratochwill, Germán. y Slemenson, Marta (1970). Un arte de difusores. Apuntes para la comprensión de un movimiento plástico de Vanguardia en Buenos Aires, de sus creadores, sus difusores y su público. En Marsal, Juan Francisco (Dir.), *El intelectual latinoamericano* (pp. 171-201). Buenos Aires: Ed. Del Instituto Florida. García Canclini, Néstor (1979). *La producción simbólica. Teoría y método en sociología del arte*. México: Siglo Veintiuno Editores.

que partan del supuesto de que existen determinaciones sociales de la acción individual. Este supuesto de la sociología permite interrogar de un modo iluminador universos marcados por la idea de acciones libres e indeterminadas.

El propósito que nos mueve es reforzar la especificidad de la sociología de la cultura retomando los aportes mencionados desde una perspectiva actual enriquecida con investigaciones producidas en otros contextos nacionales. Nos proponemos dedicar una parte de las lecturas de la materia a investigaciones pertenecientes a la sociología argentina que ha abordado al campo de los productores. Si bien, como señalamos, ésta ha tenido, hasta años recientes, una productividad más bien escasa, resulta una base vital e inspiradora para las nuevas generaciones de investigadores. En este sentido recuperamos relevantes investigaciones sobre intelectuales, ya que, en primer lugar, incluimos a los artistas y escritores como grupos específicos dentro de esa categoría de actores, y en segundo lugar, porque el objetivo principal de la materia es que los alumnos puedan construir un objeto sociológico a partir de la observación de prácticas que tienen lugar en el campo cultural

La consolidación de la disciplina fue tardía también, en la sociología de países centrales. Sólo desde los años ochenta existe en Francia la Sociología del Arte (Moulin, 1986)² como problemática específica diferenciada, dentro tanto de la historia del arte como de filosofía - ya sea la estética, la crítica cultural, la teoría crítica o la filosofía estético-política. Según la periodización que propone Natalie Heinich (2002), sólo puede hablarse de sociología del arte a partir de lo que la autora considera la tercera generación de estudios sobre arte, originados en realidad en otras disciplinas. Sin hacer paralelismos puntuales, en términos generales podemos decir que los trabajos que reseñamos bajo la recepción del marxismo en Argentina, estarían situados en lo que la autora denomina “estética sociológica”, proveniente de distintas vertientes del marxismo, línea que se habría ocupado del arte y la sociedad, planteando por primera vez, aunque de manera especulativa, la influencia de “la sociedad” en el arte, o viceversa.

Estas otras disciplinas, tienen representantes de peso en nuestro país y es posible que como consecuencia no deseada, han sido obstáculos para el desarrollo de otra línea de investigaciones, comenzada en nuestro país en los años sesenta, que nos interesa proponer a los alumnos en esta materia. Por esta razón, se dará importancia a ubicar la especificidad de la sociología del arte -construcción teórica del objeto, metodología, marcos conceptuales, planteamiento del problema, antecedentes, etcétera, que conformarán, a nuestro entender, un modo sociológico -aunque desde líneas de abordaje diversas- de interrogar las prácticas artísticas.

Un conjunto de investigaciones desarrolladas en Francia, a partir del marco teórico propuesto por Pierre Bourdieu, cuya teoría marca un hito en el proceso fundacional de la disciplina, tal como se utiliza hoy en día. Recuperando su perspectiva, el tipo de objetos analíticos que propone esta cátedra, parte del supuesto de que puede identificarse, en las sociedades contemporáneas, un espacio social relativamente autónomo, donde las prácticas que tienen lugar allí están referidas a otros elementos de ese mismo espacio social e informadas por la búsqueda de un reconocimiento que le es específico: es decir, es un campo en el sentido Bourdesiano. Por supuesto invitamos a problematizar este abordaje y verificar sus alcances y límites para cada caso empírico.

² Tomamos como referencias la cronología del *Coloque international de Marseille 13-14 juin 1985*, que tiene como objetivo explícito la consolidación de la disciplina, dando a conocer allí las distintas líneas de trabajo vigentes en Francia y en Estados Unidos. Asisten Howard Becker, Raymonde Moulin, Frédérique Pastureau, Antoine Hennion, y otros referentes consagrados.

Siguiendo esa tendencia, la sociología argentina ha prestado poca atención a esta problemática. En los años sesenta, algunos autores iniciaron el camino hacia el estudio de la producción y la circulación artística, desarrollando relevamientos empíricos y análisis sobre un grupo de productores (Kratochwill y Slemenson, 1970; García Canclini, 1979) y otro sobre el público (Gibaja, 1964). Entendemos que su línea de trabajos ha sido interrumpida, en beneficio de un conjunto de investigadores que se han inclinado por consumos culturales comparados en distintos países de Latinoamérica, en sentido amplio, orientados hacia los públicos, tomando los bienes culturales en la instancia del consumo (García Canclini, 1995, 1999; Wortman, 2004, 2007)

Finalmente, consideramos que la sociología del arte es una disciplina que ha sido poco aprovechada en nuestro país tanto por la sociología, como por el arte. De un lado, la sociología puede aportar una mirada que contribuya a la comprensión de las lógicas de espacio de prácticas, desde distintas teorías que piensan la acción en tanto socialmente determinada, pero pudiendo, desde este supuesto, explorar los márgenes de innovación que encuentran y producen los propios agentes. Y a la inversa, el arte puede aportar problemas de gran interés a la sociología, ya que este universo de prácticas presenta un terreno privilegiado de observación de la conflictiva articulación entre la agencia y la estructura.

Modificaciones respecto al programa de 2017

Unidad I: Unidad I. Inicios de la sociología del arte y la literatura. Especificidad del enfoque.

- Fueron quitados algunos textos obligatorios a fin de lograr un programa más específico a la asignatura y poder incorporar textos nuevos sin cargar excesivamente la cantidad de lecturas:

Portantiero, Juan Carlos Portantiero, Juan Carlos (2011 [1961]). *Realismo y realidad en la literatura argentina*. Buenos Aires: EUDEBA. Prólogo de M.T. Gramuglio, Cap. I y IV.

Prieto, Adolfo (1956). *Sociología del público argentino*. Buenos Aires: Leviatán. Cap. I y II. Pp: 7-85.

- Se incorpora un texto clave de la temprana recepción local de las teorías sociológicas acerca de la relación entre arte y sociedad:

Goldman, L., Escarpit, R. et al (1977) *Literatura y Sociedad*. Introducción de Altamirano, C. y Sarlo, B. pp. 7-30.

Unidad II: Perspectivas contemporáneas: Permanece igual

Unidad III: Debates en torno a la modernidad.

- En el plano teórico, se incorpora el debate de Hal Foster con Peter Bürger a fin de proporcionar una lectura actualizada de la distinción entre vanguardias y neo vanguardias.

Foster, Hal, "¿Quién le teme a la neovanguardia?", en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Akal, Madrid, 2001.

- Por otro lado, se incorpora el caso argentino tanto en lo que respecta a la modernidad (años 20 y 30) y la "neo vanguardia" de los años 60. Esta unidad es acompañada de

imágenes ilustrativas de las vanguardias argentinas de ese período, que se añaden a las de obras clave del proceso de las vanguardias históricas del siglo XX.

Sarlo, Beatriz (1997) Vanguardia y criollismo. La aventura de Martín Fierro. En Altamirano, C. y Sarlo, B. *Ensayos argentinos. De Sarmiento a la vanguardia*. Buenos Aires: Ariel, pp. 211-260.

- Se incorporan en los teóricos sobre la modernidad los siguientes textos (no se dan como bibliografía obligatoria dado que no hay traducción al español):

Boschetti, Anna (2014) *Ismes. Du réalisme au postmodernisme*. Paris: CNRS Editions

Bourdieu, Pierre(2013) *Manet. Une révolution symbolique*. Paris: Seuil.

- Para priorizar la dimensión local de estos debates y con el propósito de no recargar las lecturas excesivamente, se han sustraído los siguientes textos:

Adorno y Horkheimer (2001) “La Industria cultural. Ilustración como engaño de masas”. En *Dialéctica de la ilustración*. Madrid: Trotta. Pp.165-212

Bourdieu, Pierre [1984 (1998)]. *La distinción, Criterios y bases sociales del gusto*. Primera parte. Títulos y cuarteles de nobleza cultural. Anexo: Algunas reflexiones sobre el método. 9- 95 y 587-599. Madrid: Taurus.

Unidad IV . La circulación internacional de bienes simbólicos. Multiculturalismo y Globalización, lecturas críticas.

Se propone una lectura en profundidad de un texto que ya hemos trabajado en las clases teóricas, incorporando más capítulos que serán trabajados en clases prácticas para una mejor comprensión.

Casanova, Pascale (2001). *La república mundial de las letras*. Barcelona : Anagrama. Capítulos 1, 2, 3.

Asimismo, se incorpora un texto que explica la articulación y tensiones, en el escenario internacional, de las dimensiones mercantil e intelectual de las obras de arte.

Graw, Isabelle (2013) *¿Cuánto vale el arte? Mercado, especulación y cultura de la celebridad*. Buenos Aires: Mardulce.

Se quita el texto:

Huyssen, Andreas (2006). *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo* Introducción. Capítulo 1: La dialéctica oculta: vanguardia-tecnología-cultura de masas. Capítulo 10. El mapa de lo posmoderno. Pp. 19-40 y 306-380

Bibliografía Sociología del arte 2018. Contenidos desglosados por unidades

Unidad I. Inicios de la sociología del arte y la literatura. Especificidad del enfoque. 3 clases.

Bibliografía para clases teóricas

Goldman, L., Escarpit, R. et al (1977) *Literatura y Sociedad*. Introducción de Altamirano, C. y Sarlo, B. pp. 7-30.

Heinich, Natalie (2002). *Sociología del arte*, Buenos Aires: Nueva Visión.

Williams, Raymond (1980). *Marxismo y Literatura*. Barcelona: Península. Parte II: "Teoría cultural". Pp. 91-164

Bibliografía para clases prácticas

Williams, Raymond (1982). "La fracción Bloomsbury". En *Problems in Materialism in Culture*, London, Verso, con el título "The Bloomsbury Fraction". Traducción de María Trabal, con la colaboración de Nicolás Der Agopián. Revisión de Inés Trabal. Disponible en Scribd.

Bibliografía optativa

Anderson, Perry (1998[1976]). *Consideraciones sobre el marxismo occidental*. Madrid: Siglo Veintiuno.

García Canclini, Néstor (1979). *La producción simbólica. Teoría y método en sociología del arte*. México: Siglo Veintiuno Editores.

--- (1999). El consumo cultural: una propuesta teórica. En Sunkel, Guillermo (coord.), *El consumo cultural en América Latina* (pp. 72-95). Santa Fe de Bogotá: Convenio Andrés Bello.

Gramsci, Antonio (1997). *Los intelectuales y la organización de la cultura*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Heinich, N. (2005). *L'élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique*, Paris: Gallimard.

--- (1977). «Quelle vanité que la peinture"» *Actes de la Recherche en sciences sociales*, 28, junio 1979. pp. 77-78. París: Maison des sciences de l'homme et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales.

Moulin, Raymonde (Dir.) (1986). *Sociologie de l'Art*. Paris : Ministère de la culture et de la communication, service des études et recherches La documentation française.

Williams, Raymond (1980). *Marxismo y Literatura*. Barcelona: Península. Parte II: "Teoría cultural". Pp. 11-31; 71-164

Unidad II. Perspectivas sociológicas contemporáneas. 5 clases.

Bibliografía obligatoria para clases teóricas

Becker, Howard (2008 [1982]). *Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico*. Buenos Aires : Universidad Nacional de Quilmes. Capítulo I. Mundos de arte y actividad colectiva. Pp. 17-60. Capítulo 10 Pag: Pp. 337-386

Bourdieu, Pierre (1995). *Las reglas del arte*. Barcelona: Anagrama. Preámbulo. Prologo: Flaubert analista de Flaubert. Primera parte. Tres estados del campo. 1. La conquista de la autonomía. La fase crítica de la emergencia del campo. Pp. 9-65 y 79-174. El mercado de los bienes simbólicos Pag. 175-261.

Boschetti, Anna (1990). *Sartre y "Les Temps Modernes"*. Buenos Aires: Nueva Visión. Introducción. Primera parte. Pp. 7- 138.

Elias, Norbert (1991). *Mozart. Sociología de un genio*. Barcelona : Península.

Bibliografía para clases prácticas

Sapiro, Gisèle (2012). La vocación artística entre el don y el don de sí. En Revista *Trabajo y sociedad*, 19. Santiago del Estero. Traducción Mariana Cerviño. Disponible on-line. Versión original: La vocation artistique entre don et don de soi. *ARSS*, 2007/3 – 168, Paris: Le Seuil. Pag. 4 -11.

Pinto, Louis (2007). "Voluntades de saber. Bourdieu, Derrida, Foucault", en Sapiro, G. Champagne, P. y Pinto, L. *Pierre Bourdieu, sociólogo*. Buenos Aires : Nueva Visión. Pag. 15-36.

Boschetti, Anna (1990). *Sartre y "Les Temps Modernes"*. Buenos Aires: Nueva Visión. Capítulos 7 y 8, Pag. 143-181

Miceli, Sergio (2012). Jorge Luis Borges. Historia social de un escritor nato, en *Ensayos porteños. Borges, el nacionalismo y las vanguardias*. Buenos Aires: Unqui. Pp. 21-64.

Elias, Norbert (1991). *Mozart. Sociología de un genio*. Barcelona : Península. Reflexiones sociológicas sobre Mozart . Se abandonó a su suerte . Músicos burgueses en la sociedad cortesana. El paso de Mozart hacia el «artista libre». Arte de artesano y arte de artista. Pp. 5-154.

Bibliografía optativa

Bourdieu, Pierre (2003). *Creencia artística y bienes simbólicos, elementos para una sociología de la cultura*. Buenos Aires: Aurelia Rivera.

Unidad III. Debates en torno a la modernidad. Vanguardia y neovanguardia. 3 clases

Bibliografía para clases teóricas

Bürger, Peter (1987). *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península. La historicidad de las categorías estéticas. Vanguardia como autocrítica del arte en la sociedad burguesa. El problema de la autonomía del arte en la sociedad burguesa. La problemática de la categoría de obra. El azar. Lo nuevo. Pp. 51-70 y 83-129.

Foster, Hal, "¿Quién le teme a la neovanguardia?", en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Akal, Madrid, 2001.

Bibliografía para clases prácticas

Bürger, Peter (1987) *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península. La historicidad de las categorías estéticas. Vanguardia como autocrítica del arte en la sociedad burguesa. Pp. Pp. 51-70 y 83-129

Foster, Hal, "¿Quién le teme a la neovanguardia?", en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Akal, Madrid, 2001.

Kratochwill, Germán. y Slemenson, Marta (1970). "Un arte de difusores. Apuntes para la comprensión de un movimiento plástico de Vanguardia en Buenos Aires, de sus creadores, sus difusores y su público". En Marsal, Juan Francisco (Dir.), *El intelectual latinoamericano* (pp. 171-201). Buenos Aires: Ed. Del Instituto Florida.

Sarlo, Beatriz (1997) Cap. Vanguardia y criollismo. La aventura de Martín Fierro. En Altamirano, C. y Sarlo, B. *Ensayos argentinos. De Sarmiento a la vanguardia*. Buenos Aires: Ariel. pp. 211-260.

Bibliografía optativa

AA.VV. (1991) *Actes de la recherche en Sciences Sociales n°88*, 'Les Avant Gardes'. Junio 1991

Boschetti, Anna (2014) *Ismes. Du réalisme au postmodernisme*. Paris: CNRS Editions

Bourdieu, Pierre (2013) *Manet. Une révolution symbolique*. Paris: Seuil.

---- [1980 (2007)]. *El sentido práctico*. Buenos Aires: Siglo veintiuno.

Unidad IV . La circulación internacional de bienes simbólicos. Postmodernidad y Globalización. 2 clases

Bibliografía de teóricos

Casanova, Pascale (2001). *La república mundial de las letras*. Barcelona : Anagrama. Capítulos I, II.

García Canclini, Néstor (1999). *La Globalización imaginada*. México: Paidós. Introducción, capítulo 1 y capítulo 2. Pp. 1-73

Graw, Isabelle (2013) *¿Cuánto vale el arte? Mercado, especulación y cultura de la celebridad*. Buenos Aires: Mardulce. Prólogo. Capítulo I.

Bibliografía de prácticos

Ramírez, Maricarmen, Ramírez, Mari-Carmen, "Mediación Identitaria: Los curadores de arte y las políticas de representación cultural". Traducción al castellano de Mariana Cerviño. *Revista Ramona de Artes Visuales n°86*, Buenos Aires, noviembre de 2008, p.p. 9-23.

Graw, Isabelle (2013) *¿Cuánto vale el arte? Mercado, especulación y cultura de la celebridad*. Buenos Aires: Mardulce. Prólogo. Capítulo II.

Casanova, Pascale (2001). *La república mundial de las letras*. Barcelona : Anagrama. Capítulos III.

Bibliografía optativa

Boschetti, Anna (2010) *L'espace culturel transnational*. Paris: Nouveau monde. (Se prevé la traducción de fragmentos en el contexto de la cátedra).

Cerviño, Mariana (2011). El circuito internacional del arte contemporáneo en los primeros noventa. Una descripción del llamado "arte global". Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2011. (Documentos de Jóvenes Investigadores, N° 32). [disponible: <http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/textos/documentos/DJI32.pdf>]

Moulin, Raymonde (1995) *De la valeur de l'art*. Paris: Flammarion

Quemin, Alain (2003) "The illusion of the elimination of borders in the contemporary art world. The role of the different countries in the 'era of Globalization and métissage' " en *Artwork through the market. The past and the Present*, pp. 275-300.

Sapiro, Gisèle (2009) *L'espace intellectuel en Europe*. Paris: La Decouverte