

Universidad Nacional Autónoma de México
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

INTERPRETACION SOCIOLOGICA DEL ARTE

(ALGUNOS PROBLEMAS DE SOCIOLOGIA DEL ARTE)

T E S I S
PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN FILOSOFIA
P r e s e n t a

MARIA ESTHER GALLARDO ESPINO

México, D. F.

1978

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A mis padres:

Isidoro Gallardo H. y
Ofelia F. de Gallardo
con profundo respeto
y agradecimiento.

Al maestro:

Joaquín Sánchez MacGrégor
por su valiosa e insusti_
tuable ayuda en este tra_
bajo, su estímulo y su ma_
ravillosa actitud.

INTERPRFTACION SOCIOLOGICA DEL ARTE "
(algunos prohlemas de sociología del arte)

•

INDICE

INTRODUCCION	1
CAPITULO I	
A QUE SE REFIERE UNA INTERPRETACION SOCIOLOGICA	5
a) características generales	15
b) objetivo por alcanzar	18
CAPITULO II	
IMPORTANCIA DE LA SOCIOLOGIA EN EL ESTUDIO DEL ARTE	22
a) influencias socioculturales sobre la expresión artíst_ica	27
b) posición del artista y público en la sociedad	32
CAPITULO III	
LA OBRA DE ARTE	36
a) influencia social en la vida	41
b) concepciones e imágenes que logra del universo	56
CAPITULO IV	
ESTILO ARTISTICO	61
a) como expresión de las condiciones socioculturales	69
b) en relación con la sociología y la psicología	75
c) relación entre estilo artístico y condiciones econó_micas -----	80

CAPITULO V	
EL ARTE PRODUCTO DE UNA NECESIDAD SOCIOCULTURAL	87
a) relación entre condiciones sociales y orientaciones culturales	96
b) relación entre aspectos políticos y obras de arte	102
c) manifestaciones artísticas en relación con la religión	107
d) la obra de arte en relación con la estratificación social	113
e) arte del pueblo	121
f) arte popular	125
g) arte campesino	130
h) arte y clase media	132
i) arte y aristocracia	137
CONCLUSIONES	141
BIBLIOGRAFIA	151

INTRODUCCION

El trabajo que se presenta a continuación versa sobre el campo de la sociología del arte, él cual aún no alcanza su máximo desarrollo y tiene aún muchos problemas que resolver.

Su contenido se refiere algunos de los puntos más importantes que son necesarios para abordar en las interpretaciones que se hagan sobre el arte enfocadas sociológicamente. Esto ha sido fundamentalmente en base a los análisis de Kavolis y Hauser; aunque también ha sido necesario tomar en cuenta otros puntos de vista. Sin pensar en ningún momento que estos autores son los únicos que estudian esos temas, y que las observaciones que he podido lograr sean definitivas e indiscutibles. Tan sólo me he basado en ellos porque me han parecido autores acertados y claros en sus afirmaciones, sin embargo existen algunos puntos en los cuales considero hay contradicción en sus afirmaciones y me he tomado la libertad de hacer notar cual ha sido mi discrepancia.

Considero necesario aclarar que no han sido todas las obras de Hauser y Kavolis las que he utilizado, sino básicamente del primero su obra Sociología del Arte y la Introducción a la Historia del Arte; en cuanto al segundo su estudio sociológico de La Expresión Artística.

El motivo de mi interés por este tema, referente al campo de la sociología del arte se debe a 1) resulta impresionante y muy interesante las observaciones que se pueden desprender, si estudiamos como a través de toda la historia del arte, desde sus inicios, el arte ha sido producción humano-social, 2) por conocer en que sentido se habla de la poca madurez de la sociología del arte hasta ahora, la cual le impide lograr una total articulación teórica, 3) con el propósito de que este trabajo sea el inicio de un conocimiento más profundo sobre el tema.

Debo hacer notar que el tema tuvo que reducirse a ciertos aspectos, con el objeto de no divagar y tratar de centrarme en los puntos que me parecen más importantes para poder estructurar, analizar e identificar las interpretaciones sociológicas de las manifestaciones artísticas, tomando en cuenta y tratando de expresar en forma clara que en el campo de la sociología del arte se implican varios problemas más, los cuales requieren de otras disciplinas para su solución, de tal forma que la sociología del arte no puede funcionar sola, sino que necesita ayudarse de otras disciplinas ya que sólo así podrá salvarse de no caer en la formulación de interpretaciones reducidas e incompletas.

Estas disciplinas de que hablo son la psicología y la historia del arte, aunque hay otras.

El desarrollo integral de este estudio está elaborado con un orden que pretende establecer puntos específicos que corresponden a la sociología del arte, para después al final expresar las características fundamentales que presentan las diferentes artes que se desarrollan en las sociedades.

Comienza por establecer en que consiste la interpretación sociológica del arte formulando sus características y sus propósitos, pero esto hace necesario aclarar cual es la importancia de la sociología en el arte, para lo cual hago referencia a las influencias socioculturales que se dan en la expresión artística, en el público y en el artista. Lo cual sólo es posible conocerlo gracias a la sociología, siempre y cuando ésta no considere que el arte no afecta para nada a la sociedad.

Una vez que se ha desarrollado esto me parece necesario hablar más en concreto de la obra de arte en sí misma, de su influencia por medio de lo que logra expresar a través de aquello de lo que ha podido apoderarse del universo. De ahí resultan problemas cognoscitivos, ideológicos, etc.

Posteriormente vienen las explicaciones sobre el estilo artístico, problema complicado debido al carácter ambiguo del propio concepto, ya que es difícil lograr una definición que verdaderamente nos diga que es,

pues más bien lo hecho hasta ahora son expresiones de carácter subjetivo y por ello mismo variables y difícilmente coherentes, que nos permitan tomarlos como fundamento. In relación a esto he tratado de asociarlo a las condiciones socioculturales, económicas, con la sociología y la psicología, para de ahí desarrollar como último tema las diferentes artes que surgen en función de la estratificación social.

Pero para esto primero expongo algunas referencias sobre las condiciones sociales, las orientaciones culturales, los aspectos políticos y religiosos.

Una vez hecho esto presento las características principales de las diferentes artes que se desarrollan en función de su clase social, refiriendome a el arte del pueblo, el arte popular, el arte campesino, de la clase media y el arte de la aristocracia.

El desarrollo de este trabajo ha podido proporcionarme una visión integral del campo de acción de la sociología del arte, teniendo como resultado, la seguridad de que tanto para la sociología del arte, como para cualquier otro campo de la filosofía y de cualquier otra ciencia, se requiere para su adecuado desarrollo de una metodología.

CAPITULO I

A QUE SE REFIERE UNA INTERPRETACION SOCIOLOGICA

Una de las muchas formas de interpretar la obra de arte es atendiendo a su carácter sociológico, pero tomando en cuenta que no es la única y que junto con las otras interpretaciones, como las que toman en cuenta su aspecto psicológico o histórico nos podrán ofrecer una comprensión más adecuada del arte.

En este estudio tan sólo se pretende establecer cuales son las condiciones socioculturales más comunes que influyen continuamente sobre las expresiones artísticas. Aunque estas condiciones varían en cada una de las sociedades, en forma general son las mismas manifestándose en su carácter peculiar.

El análisis sociológico estudia la obra de arte analizando los aspectos de ésta, como un fenómeno social para poder identificar históricamente los estilos y obtener un mejor panorama de las tradiciones artísticas, además de que la sociología del arte también se ocupará de las características que en forma constante o esporádica se dan, en la relación de arte y sociedad.

Para determinar cuáles son las características sociológicamente relevantes más fundamentales de los estilos artísticos que prevalecen en un medio social deter_

minado, se requiere tomar en cuenta y estudiar la generalización o principio que establece la idea de que las orientaciones culturales tienden a predominar sobre las condiciones sociales. Para esto es necesario tomar en cuenta todo el sistema de determinantes socioculturales del estilo. Pero el estilo con todos sus matices no puede explicarse sólo a partir de la sociología y es por ello que decíamos al principio, se requiere además de la psicología referente a la personalidad individual.

El arte en sus respectivas manifestaciones no es homogéneo y por ello su diversidad no puede ser captada ni predecida, aún en forma general partiendo tan sólo de las condiciones socioculturales; éstas son necesarias pero no únicas ni suficientes.

Aún cuando la sociología del arte presenta sus límites y deficiencias, las explicaciones que tenemos sobre el desarrollo general de las formas básicas de la expresión artística, aunque elementales y provisionales, si pueden darnos a conocer las nuevas situaciones que tendrán lugar con la explosión demográfica y que nos conducirán a una socialización cada vez mayor, dentro de la cual también encontraremos el arte.

Con la interpretación sociológica podemos conocer y dar razón de las diferentes funciones sociales del arte y a partir de ello, por tanto establecer que ninguna

de esas funciones en particular lo puede explicar razonablemente en toda su expresión. Este tipo de interpretación como cualquier otra, es tan sólo una de las muchas posibilidades y en nuestro caso por ejemplo, no podemos hacer una equivalencia entre la función social de la obra y su valor artístico, aunque éste último esté determinado por el primero.

En el análisis sociológico hay la necesidad de formular juicios acerca de las diferentes obras, pero estos juicios que van hablar del valor artístico no pueden formularse mecánicamente, como una consecuencia directa, inmediata y necesaria a partir tan sólo de las condiciones económicas y sociales. Para la formulación de los juicios debemos tomar en cuenta cual es la función que la sociología establece para el arte y a partir de ahí, observar si las diferentes manifestaciones artísticas que se están analizando cumplen con la función establecida. Pues es evidente que a lo largo de la historia, se le han atribuido al arte diferentes funciones, de acuerdo con las diferentes interpretaciones y sus respectivos intereses.

Así podemos observar como el arte prehispánico tiene una función utilitaria, ritual y religiosa.

Durante el preclásico inferior en la cerámica se crean figurillas humanas femeninas, las cuales se piensa que eran asociadas con la fertilidad humana y de la

tierra. Presentaban el culto a la muerte y la creencia en el más allá. Además de su creencia con la que atribuyen a las ofrendas mortuorias un poder de invocación.

En el preclásico medio se aumenta la creación de utensilios, la cerámica presenta un estilo más maduro y una técnica más elaborada. Se representan contrastes como en el caso de las máscaras que pretenden reflejar la vida y la muerte, o la trilogía de juventud, vejez y muerte.

En el preclásico superior la cerámica es de tipo utilitario, la loza es de uso ritual y funerario, en los pueblos de occidente es un arte de tipo sagrado.

Los olmecas presentan los primeros centros ceremoniales planificados, la arquitectura religiosa se inicia en San Lorenzo Tenochtitlan. A consecuencia de la necesidad de una mayor protección para sus muertos se construyen tumbas más elaboradas. En Mesoamérica se construye la pirámide escalonada que se convierte en un elemento inseparable de toda construcción religiosa.

La pirámide en Mesoamérica tiene como finalidad realzar la efigie del dios, colocada en el interior del templo, donde sólo los sacerdotes tienen acceso, o en la plataforma del mismo, de donde resulta visible a la multitud de fieles congregados al pie de la pirámide. "(1)

Esta forma típicamente mesoamericana del culto a las alturas parece explicarse por la concepción indígena del universo: residiendo en las capas superiores, el dios no puede, por tanto ser adorado al nivel del suelo, de donde surge la necesidad de elevarlo. "(2)

Así en este panorama cultural y artístico predomina un arte ritual como expresión de una sociedad teocrática.

Uno de los elementos más representativos de la cultura teotihuacana es la máscara ritual o funeraria que sirve como amuleto o acompaña al muerto en su tumba atribuyéndole poderes mágicos; es decir tiene un significado mágico-religioso.

Los mayas fueron grandes constructores y sus principales construcciones se alzaron en torno a plazas y patios, los principales centros donde se construyó fueron Copan, Tikal y Palenque. Los templos más antiguos no tienen más que una sala y los más recientes dos o tres, la más lejana servía como santuario. A los mayas les preocupa la estabilidad de sus monumentos.

(1) Gendrop Paul. Arte Prehipánico en Mesoamérica. p.40
Ed. Trillas, 1970.

(2) Ibidem. p. 40.

Construyeron edificios de varios pisos que presentaban aspecto piramidal. Entre los edificios más curiosos están el Templo Rojo y el Laberinto que se encuentran en las ruinas de Yaxchilán a orillas del Usumacinta. También esculpían estelas acompañadas de pequeños altares, entre los más hermosos están la Casa del Gobernador en Uxmal, las estelas de Copán y Quirigua, la Cabeza de la Diosa del Maíz.

Los zapotecas tienen sus ruinas más importantes en Monte Albán; en su escultura presentan urnas funerarias que son vasos cilíndricos escondidos detrás de las figuras trabajadas, también tienen cántaros, bandejas-trípodes de pies modelados, tazones y platos. También esculpían alhajas de jade.

Los toltecas presentan construcciones de líneas sencillas y formas robustas, su gran ciudad fue Teotihuacan donde se encuentran las dos grandes pirámides dedicadas al Sol y la Luna; se han desenterrado ahí en Teotihuacan numerosas piezas de cerámica, sobre todo figurillas y cabezas. En Tula hay numerosas esculturas, especialmente altas columnas adornadas con serpientes emplumadas y gigantescas figuras humanas.

De los aztecas tenemos la Piedra del Calendario que es el monumento más importante, la estatua de Coatlicue. Los aztecas tallaban con habilidad materias duras, conservan la sencillez y tanto su arte como la re-

ligión tomaban parte en el drama de la naturaleza. Presentan vasijas hermosas y sencillas de formas variadas que van del trípode al tazón. Sus figurillas de cerámica están obtenidas con molde y no tienen la finura de las civilizaciones anteriores.

En Egipto su arte es potente y original, de tipo religioso y funerario. Fueron los primeros en construir grandes edificios de piedra sostenidos por columnas e iluminados lateralmente como el templo de Karnak en Tebas. La arquitectura se conoce por las tumbas, ya que los egipcios le dan más importancia a esto que a sus propias habitaciones; son pirámides de piedra o ladrillo (para los reyes), cavernas excavadas en la roca o capillas. Sus pirámides están destinadas a perpetuar la memoria del faraón.

Es un arte uniforme, la diferencia de los tipos se aprecia de acuerdo a las épocas. En el Antiguo Imperio las estatuas son de hermoso modelado inspiradas en la naturaleza. En el Imperio Medio su arte es más elegante pero menos vivo. Su arte también se presenta como decorativo, muestran la efigie de la cabeza humana, alhajas, objetos de aseo en madera, decoradas con flores, personajes humanos y animales.

Durante la Edad Media el arte tiene una función religiosa de manera preponderante aunque no exclusiva. El rasgo fundamental que domina en el arte y la cultura es

la fundamentación metafísica de la imagen del mundo, tiene un carácter profundamente religioso y espiritual, su continuidad se mantiene por el predominio espiritual del clero. Pues el cristianismo da respuesta a las preguntas de un mundo angustiado, pero para dar forma artística a estas respuestas se requiere del trabajo de muchas generaciones.

Durante la Edad Media el arte tiene una función social definida, ya que en cuanto a su difusión es el instrumento más valioso de la obra educativa que realiza la iglesia. " La finalidad de educación moral es el rasgo más típico de la concepción cristiana del arte. (3)

En arquitectura se edifica la iglesia románica, después del año 1000 se construyen muchas iglesias y conventos. La decoración de la iglesia románica es abundante y rica. La escultura de los personajes tiende a servir como enseñanza para los fieles.

A finales del siglo XII en arquitectura se trataron de hacer iglesias más espaciales y claras con naves grandiosas, también es mayor el espacio dado a las ventanas.

(3) Häuser Arnold. Historia Social de la Literatura y el Arte. p. 174. Ed. Guadarrama, 1974.

En España se encuentran las catedrales de Burgos, Toledo, Barcelona y Mallorca. En escultura son originales, las catedrales se encuentran adornadas y esto sirve como enseñanza moral a los fieles; como la Catedral de Chartres, la Catedral de León y París. En el siglo - XIII se empieza a representar en las fachadas la pasión de Cristo.

Por su parte en el realismo socialista el arte cumple una función política primordial. Ya que el artista tiene un acuerdo y se siente comprometido con los objetivos de la clase obrera y del mundo socialista, trata de mostrar la realidad en toda su complejidad; pero no existen aún medios para comprobar si lo logran de manera absoluta y concluyente.

Pero en el socialismo si tratan y deben terminar - con los antagonismos de clase para tener la oportunidad de integración con los problemas artísticos. Y es por eso que dentro de este sistema si encontramos magníficos teatros, salas de conciertos, galerías de arte, etc, y no sólo en los principales centros urbanos, sino en todas las áreas de la población, además de que los jóvenes tienen grandes oportunidades de estudiar algunas de estas áreas si lo desean.

Como en el caso de la URSS donde se unieron el arte, la técnica y la industria para servir al hombre y levantar su nivel social y económico. Se trata de conse

guir que el hombre encuentre placer en su trabajo y no sólo lo realice por motivos económicos, sino que también requiere de la creación de la belleza como una necesidad de la vida diaria.

a) características generales

Tomando en cuenta entonces que la sociología dentro de la estética sólo es un método para obtener un fin, un conocimiento más perfecto con mayores probabilidades de proporcionarnos juicios estéticos más acertados, no sólo estudiaremos el arte en forma subjetiva, sino que atenderemos a condiciones reales, existentes a partir de las cuales nuestra verdad será más concreta; claro que no hay que olvidar que posee sus propias e importantes limitaciones además de tener posibilidades no desarrolladas hasta el momento.

Bajo esa perspectiva podemos plantear algunos de los elementos o puntos necesarios que debe proporcionar y satisfacer cualquiera de las más elementales interpretaciones de este tipo; con el fin de obtener un mejor análisis y conocimiento de la obra.

A partir de la necesidad de un estudio científico de las Bellas Artes, se requiere integrar todos nuestros datos históricos, experimentales e interculturales en un marco de generalización que se articule con una teoría válida de la estructura y desarrollo de los sistemas socioculturales. Este marco de referencia deberá tener fundamentos teóricos de tal forma que las generalizaciones que sean compatibles con ellas puedan abarcar el mayor número posible de formas de vinculación entre estilo y sociedad. Y es aquí donde se requiere de

un esquema de la estructura teórica de la psicología de la imaginación en general, que además se pueda extender hasta el infinito. Y decimos que en forma general ya que sólo así podrá darse unidad teórica a la diversidad de los fenómenos de la historia del arte.

Además esta teoría que explique este tipo de conducta que se caracteriza por una subjetiva irreductibilidad, tendrá que incluir la formulación de las limitaciones acerca de su capacidad predictiva.

Ya que en relación a eso, aun cuando todas las expresiones artísticas de una sociedad se encuentran determinadas por los mismos principios socioculturales, existen grandes diferencias en cada uno e incluso; parece que se hayan desconectados unos de otros, debido a la diversidad de creaciones. Pues siempre hay un margen de libertad para la creación personal del artista, la que le permitirá lograr superioridad en la función y profundidad de su obra. De ahí que surgan los diferentes niveles en las manifestaciones artísticas, dando lugar a otro problema.

Y es por eso que el arte en sus diferentes manifestaciones logra gran fuerza tanto en lo social como en lo estético, en el sentido de que un estilo refleja al mismo tiempo orientaciones valorativas institucionalizadas y se proyecta también como un medio eficaz de cambio dentro de una sociedad.

Las hipótesis formuladas de manera especulativa se encuentran sujetas a comprobación, además que a causa de los frecuentes cambios de estilo y de condiciones, se requiere también de un análisis de los propios procesos de cambio conexos.

Observando las características que elementalmente se deben proponer a las teorías de carácter sociológico, podemos afirmar que con nuestros datos obtenidos no podemos formular teorías en un sistema acabado y total, pues se encuentra en proceso de desarrollo. Además de que el material con que trabaja, o sea, el arte, no es algo dado en forma y para siempre, pues es tan cambiante como el propio hombre.

b) objetivo por alcanzar

La sociología del arte como una de las diferentes formas acerca de el estudio de este tipo de manifestaciones, aparte de la histórica, la psicológica y otras, pretende formular hipótesis comparables y teorías bien fundadas con el objeto de obtener un conocimiento objetivo que sobrepase la opinión y experiencia común.

Para ello se ayuda en su investigación del método científico, a través del cual sus objetivos y fines son más fáciles de lograr. Ya que el arte como una actividad humana condicionada por todos los factores de una sociedad y su cultura, que se encuentra integrado en ella y que además reacciona ante esos factores. De estas manifestaciones se puede hacer un estudio científico, ya que tanto la ciencia como el arte son dos formas de conocimiento de la realidad, no iguales; ya que la primera hace un reflejo abstracto, en cambio el arte nos hace posible a través de lo particular un conocimiento de lo general.

Tampoco se trata de que el conocimiento que nos proporciona el arte sea superior al de la ciencia, simplemente son diferentes y el arte proporciona un conocimiento más amplio en detalles, debido a que es una expresión de carácter humano. Ambos tienen el mismo propósito, los dos pretenden ayudar al hombre a adaptarse para sobrevivir.

El arte, cualquiera que sea su manifestación, funciona también como agente de cambio y transformación, ya que nos descubre las tensiones y violencias transmitiendo nuevas actitudes.

También se convierte en vehículo de ideas políticas, religiosas, morales o filosóficas, etc; de una clase determinada además de que por su naturaleza se encuentra unido al desarrollo de las relaciones sociales de los hombre, se convierte en una forma de conciencia social que pretende solucionar los problemas de la sociedad, no sólo reflejándola sino enjuiciándola a través de las actitudes que presenta de ella; o sea que se encamina para lograr presentarse y funcionar como ideología y en esa medida se requiere de un estudio sociológico.

A la sociología del arte también le interesa hacer un análisis de las obras observándolas como aquella manifestación que tiene por finalidad embellecer la vida, favoreciéndonos a todos, desarrollando nuestra capacidad para apreciarlas y poder entender, comprender y enriquecer nuestro presente y futuro a través del pasado, y es aquí donde muestra las posibilidades que tiene de enriquecer nuestra vida.

Como forma de conocimiento, a la sociología le corresponde estudiar la forma en que el arte expresa la realidad, para conocer sus bases y ver si existe una

relación entre esa sociedad y sus respectivas formas o maneras de darse a conocer su realidad.

Es por esto que a las interpretaciones sociológicas del arte además de estudiar propiamente el problema que surge de la relación entre calidad artística y la popularidad, también les interesa solucionar el problema del origen de la obra de arte, es decir de las causas, partiendo de que éstas se encuentran en la realidad material. Pues el arte es una necesidad de tipo social, todas las funciones que desempeña están encaminadas al hombre, un hombre de naturaleza social.

Partiendo de estos fines que persigue, de las diferentes funciones que tiene el arte dentro de una sociedad, tanto el estudio sociológico y sus interpretaciones, así como cualquier otro, requieren y deben ser capaces de proporcionarnos un esquema teórico donde podamos remitir todas nuestras experiencias de carácter subjetivo, para que hagamos de ellas explicaciones fundadas y congruentes, y obtener un panorama bien definido de cada nivel.

Este esquema deberá ser capaz de formular hipótesis comprobables y contrastables acerca de la naturaleza específica de las influencias socioculturales del arte y de la fuerza con que actúan sobre él.

Claro que para esto somos conscientes de que es

necesario formular una estética en general de carácter científico, donde puedan caber todas las interpretaciones siempre y cuando se ajusten a los presupuestos bajo los cuales trabaja esa estética.

De hecho la estética puede y debe ser científica, pues considerada como un estudio acerca del arte, podemos utilizar un método científico, el arte mismo no es científico pero si podemos hacer un estudio de él con el método científico. De tal manera que incluso podemos hacer determinaciones a partir de las cuales se haga la observación y comprensión del arte, al grado de que cuando no son cumplidos esos requisitos en determinadas manifestaciones, éstas dejen de ser artísticas o por lo menos no puedan pertenecer a un nivel de expresión artística y que por lo mismo podamos reafirmar la tesis acerca de las diferentes clases de manifestaciones artísticas en sus diferentes niveles, que además se encuentran relacionados con los diferentes públicos.

O de otra manera: que con ello podamos ser capaces de hacer una distinción entre lo artístico y lo no artístico; esa distinción puede caber en un esquema definido, concreto y bien determinado.

CAPITULO II

IMPORTANCIA DE LA SOCIOLOGIA EN EL ESTUDIO DEL ARTE

La sociología es importante dentro del estudio de las manifestaciones artísticas, ya que a través de ellas el hombre se desarrolla y expresa, permitiéndonos obtener un conocimiento de él.

El estudio del arte que se hace partiendo de la sociología y de sus criterios, no puede referirse a juicios de calidad artística de las obras.

Pero mediante la sociología podemos conocer la sociedad, siendo muy importante esto ya que es en ella donde entran en contacto todas y las diferentes circunstancias culturales.

Con un estudio sociológico del arte, podemos conocer cuales son los principios socioculturales que dan lugar a las expresiones artísticas, a consecuencia de la mayor o menor habilidad para aprovechar los materiales y elementos con que cuentan los hombres en las diferentes sociedades, también es importante porque nos proporciona datos acerca de los grupos sociales, es decir acerca de los hombres como integrantes de un grupo social, esto nos permite conocer cuales son las condiciones y las diversas relaciones sociales, tanto para

el artista como para el público, bajo las cuales se originan las diferentes expresiones artísticas.

Podremos tratar de encontrar las características comunes que presentan las manifestaciones artísticas de los diferentes grupos sociales en condiciones socio_culturales semejantes, así como sus diferencias; ya que todo esto podemos conocerlo a base de ejemplos concretos si observamos el arte de diferentes grupos sociales en sus respectivas y precisas condiciones socioculturales, económicas e históricas; etc.

También podemos atender al desarrollo de las diferentes artes para las diferentes clases sociales, en función de sus diferentes productores y también tomando en cuenta quiénes son sus receptores, su público. Además es posible conocer el motivo por el cual obras simultáneas se encuentran separadas a causa de las distancias y diferencia de intereses y cultura que presentan tanto los productores como los receptores. Todos estos aspectos de carácter social, cultural, en parte también económico e ideológico, etc; se pueden conocer a través de la sociología y aunque no haya todavía un estudio especializado del arte bajo esta perspectiva, si podemos lograr juicios, aseveraciones y reglas que dirijan nuestra acción. Y logremos tanto en la producción como en la recepción del arte una perspectiva de carácter social, pues el artista y el público son seres sociales - y en esa medida es que puede

haber una comunicación entre ellos a través del arte, ya que éste es un producto social.

Las expresiones artísticas siempre van a ser hu_ mano-sociales, pues no podemos pensar que tanto sus productores como sus receptores sean seres aislados; por el contrario su sociabilidad es la que da lugar a su creación y también a la posibilidad que el público tenga de sentir alguna satisfacción.

Se pueden conocer las diferentes actitudes que presentan los individuos después de haber observado - una verdadera obra de arte, ya que cuando esto sucede necesariamente se produce un cambio de conducta, pues una de las funciones del arte es precisamente lograr una modificación y eso sólo se logra cuando existe un verdadero mensaje, cuando hay realmente comunica_ ción. Aunque algunos de los sociólogos consideran que el arte no influye en gran medida en la modificación de la conducta social, y que tampoco afecta mucho a la sociología, ni ésta al arte por ser éste último una actividad libre y humanista.

No se trata de atribuirle absoluta importancia y papel a la sociología en el estudio del arte, ya se - dijo que también consideramos necesaria la ayuda de - otras disciplinas.

Si nosotros realizamos un estudio de este tipo

(sociológico), acerca de las relaciones de una sociedad, podremos encontrar mayores datos para explicar la naturaleza y cambios del arte. Ya que la sociología nos ayuda a conocer su proceso, la historia de una sociedad en sus diversas relaciones, para lo cual no sólo nos estamos refiriendo a una historia cronológica, más que nada a conocer la verdad y realidad de un momento en una determinada sociedad. Sólo así nos podremos explicar todo lo que en ella se produce, siendo el arte una de sus expresiones a través de la cual podemos conocerla.

De esta manera no sólo podemos hacer un estudio de las condiciones sociales vigentes, sino que podemos conocer también las pasadas y futuras condiciones logrando con ello una mejor explicación del arte en el caso de que se trate del pasado, pero si nos referimos al presente o al futuro, podemos incluso modificar y tratar de lograr mejores condiciones que permitan mejorar los resultados obtenidos hasta ese momento, tanto en la creación como en la educación artística.

A través de la sociología del arte, se amplia nuestro panorama pues no sólo tratamos el aspecto subjetivo de la creación artística, sino que incluso se pueden tratar aspectos como la producción, consumo; etc., que también interesan y corresponden a la Estética logrando de esta manera al hacer uso de los elementos objetivos y concretos, un enfoque más preciso y rico.

También se verán aspectos como el papel que juega y la relación que tiene la ideología dentro del desarrollo del arte, claro que para esto se requiere primero de hacer comprensible el concepto de ideología y cómo se entiende dentro del contexto artístico,

a) influencias socioculturales sobre la expresión artística

Toda creación artística está condicionada socioculturalmente, pero este condicionamiento está dado en un contexto histórico y geográfico; de tal forma que las manifestaciones artísticas y en general toda la cultura no se difunde y desarrolla de igual modo en todas las sociedades, ya que para algunas esas condiciones antes mencionadas, son más favorables que para otras.

Además de las influencias socioculturales, están los aspectos geográfico e histórico; las influencias de carácter nacional, político, económico, etc; cuando alguno de éstos aspectos varía, las condiciones socioculturales también se modifican.

Y precisamente por ser el arte resultado de una serie de relaciones socioculturales, históricas, psicológicas, económicas, etc; de tener y recibir correspondencia esa serie de relaciones, es que se requiere de un estudio sociológico, ya que a este sustrato en y bajo el cual se desarrolla el arte, se le puede atribuir una objetividad y vida propia independientemente de los sujetos individuales y de sus motivaciones psicológicas.

El estudio sociológico se hace necesario porque esas estructuras sociales, al ser independientes se desarrollan en igual forma y por lo tanto se necesita

tener un conocimiento efectivo y eficaz de ellas para saber cual es su condicionamiento, en que forma se dá y hasta que grado, en las manifestaciones artisticas de una sociedad.

Aún cuando los estilos artisticos estan influenciados por las condiciones socioculturales, siendo por ello que varían; no podemos deducir todos sus cambios e incluso el futuro de su desarrollo, partiendo sólo de dichas condiciones socioculturales. Ya que en el arte es muy importante el papel que juegan todas las teorías estéticas acerca de la creación misma. Ya sabemos que también estas teorías han tenido su origen en determinadas condiciones socioculturales, pero llega un momento en que adquieren su propia vida y son independientes de aquellas condiciones que las hicieron surgir. Y entonces se hace necesario realizar una nueva relación entre las condiciones socioculturales y el material artístico en sus diversas expresiones.

La influencia que tienen las condiciones socioculturales dentro de las manifestaciones artisticas, es muy grande e importante, pero a partir de ella tampoco se deduce necesariamente la calidad artística del arte en sus diferentes expresiones. Son determinantes, muy importantes pero no son el criterio calificador absoluto. No vamos a negar que si se pretende que haya correspondencia entre el estilo artístico y las condiciones socioculturales, o que también se pretende lograr y

además se exige ver hasta que punto un artista en sus obras es capaz de expresar las condiciones socioculturales, pues ya hemos dicho que el arte es comunicación, conocimiento y un medio eficaz para lograr cambios de conducta,

Por otra parte las condiciones socioculturales que mueven a la creación o cambio de un estilo, no están siempre en forma consciente en el artista pues éste muchas veces lo único que hace es plasmar su sentir; esto no quiere decir que por no ser consciente su obra ya no tiene el mismo valor, tan sólo se trata de que estas condiciones socioculturales se encuentran tan integradas en el sistema, que ni el artista ni el público las poseen porque ese haya sido su deseo, se encuentran impregnados de ellas porque forman parte del sistema, de esa sociedad, lo único que sucede es que el artista tiene la facilidad y posibilidad de expresarlas, de sacarlas a flote y transmitir las a los demás, logrando de esta manera un mayor enriquecimiento tanto para él como para su obra y para el público que la contempla.

Pero aunque no podamos ser conscientes de la influencia que ejercen las condiciones socioculturales sobre nosotros (artista y público) si debemos tratar de tener consciente el momento histórico que vivimos, ya que sólo así podemos desempeñar nuestro respectivo papel histórico en la sociedad.

El arte y cualquier otra manifestación nunca podrá ser independiente de las condiciones socioculturales, no podrá escapar a su determinación.

Claro está que dentro de una sociedad las relaciones sociales se desarrollan y surgen a través de sus individuos, por eso es que también hacemos hincapie en la imperiosa necesidad de un estudio psicológico que nos permita conocer la subjetividad de esos individuos.

El hombre dentro de esas estructuras sociales se manifiesta y actúa de acuerdo con las motivaciones individuales, pero que en el fondo no responden a intereses particulares y personales, sino que se adecúan a las necesidades del grupo, traen por resultado relaciones interhumanas que forman una estructura de carácter totalmente social, con relaciones que se satisfacen y sólo pueden desarrollarse en sociedad.

Esa realidad social de que estamos hablando consiste en una relación, en un proceso activo donde cada individuo entra en contacto con los demás estableciendo relaciones autónomas. Las sociedades con todas las relaciones que en ellas se encuentran y por encontrarse en continuo movimiento, a cada momento se están formando, están siendo, cambiando, ya que todos los factores que intervienen son por si mismos dinámicos. Pero este desarrollo de que hablamos de ninguna manera afirmamos que sea necesariamente positivo, pues para saberlo también

se requiere de un análisis.

b) posición del artista y del público en la sociedad

El artista no es un hombre diferente de todos aquellos con los que vive en una sociedad, es otro igual a los demás, es decir producto de la sociedad de la cual no se puede desprender ni tampoco ignorar. Habla con el mismo lenguaje que todos nosotros y tiene necesidad de expresarse y de que se comuniquen con él, simplemente - desempeña una función que es la artística, con sus respectivas características; así como cualquier otra función desempeñada por otro individuo con el mismo amor y dedicación que puede tener un artista.

Solamente que la función del artista, su trabajo es siempre una actividad humanista y creadora. El artista como en todas las demás actividades también se enfrenta a una realidad condicionada y trata de interpretarla y resolverla a su modo.

Tanto el artista como el público forman parte de una sociedad y la sociabilidad es parte de los individuos, no sólo hay un condicionamiento externo, sino que es algo propio ya que se encuentra en el individuo mismo, el hombre es por naturaleza un ser social (sea creador o receptor).

Ese condicionamiento que recibe el artista se realiza de tal forma que él mismo no sabe y no puede deter

minar en forma precisa en que momento ha surgido la causa que le ha dado origen a sus creaciones artísticas, - en esto me refiero a esa conformación que recibe el hombre y que da lugar a sus diferentes reacciones, producciones y en el caso del artista se refleja en sus obras. Quizá si podamos hablar de una causa o causas inmediatas, pero de toda esa influencia que ha recibido en su vida y en el desarrollo de ésta, es muy difícil hablar de causas y momentos precisos. Ya que la influencia social que recibe el hombre es inconsciente hasta cierto punto.

Dentro de la múltiple determinación que recibe el artista, es un factor muy importante la posición social a la que pertenece, ya que a través de ella manifiesta su forma de relacionarse con los intereses, oportunidades y aspiraciones del grupo a que pertenece. Y por mucho que trate y pretenda alejarse de su lugar en la sociedad, nunca podrá liberarse por completo, pero si le es posible y le es más fácil que al resto de los individuos, emanciparse en alguna medida del estamento social a que pertenece.

Además el artista se encuentra también condicionado por aquellos objetivos que los clientes le imponen, también por su ideología de clase que incluso puede ser opuesta a la de aquellos que en alguna forma le limitan e imponen sus gustos. Frente a este problema de oposición de ideologías; de aquella que posee el artista y -

esa otra que poseen los individuos o la clase social a la que pretende servir, es muy difícil saber de antemano hasta que punto se pueden satisfacer y con cuanto éxito una a otra.

El artista no puede abandonar su ideología tan fácilmente ya que ésta ha sido inculcada desde su niñez y en ocasiones muy frecuentes hay una relación muy estrecha entre la ideología y su formación de gusto, pues todo ha sido desarrollado e impuesto paralelamente en el proceso de su educación. Los miembros de una clase siguen, consciente o inconscientemente, los principios en que se basa su ideología, aunque no siempre estén en condiciones de formularlos y propagarlos. El origen de estos principios está siempre en la praxis económica y social en que se ven implicados, y la intelectualidad es a lo sumo el portavoz que utilizan. (4)

La posición social del artista es muy difícil que trate de ocultarla, no puede dejar de influir en su estilo, pero tampoco podemos afirmar que se deduzca necesariamente y en forma clara de su estilo. Para conocer verdaderamente la posición de clase de cualquier persona (artista o público) necesitamos de una correcta comprensión de su papel que desempeña en la sociedad.

(4) Hauser Arnold. Sociología del Arte. Tomo I p. 226. Ed. Guadarrama, 1975.

Tanto las sociedades en general como la posición de clase de los artistas cambia continuamente, algunas veces las sociedades cambian más rápidamente, que los individuos de clase social, por lo que en el caso del artista al desplazarse de una clase social a otra; su prestigio es sometido a nuevas e imprevistas revalorizaciones. Pero de hecho la movilidad social que se dá en el arte va de acuerdo con el desarrollo de la historia.

CAPITULO III

LA OBRA DE ARTE

La obra de arte es resultado de la creación artística, la cual surge del proceso entre el impulsor de comunicación espontánea, que existe por un lado y los obstáculos y resistencia que en los medios de comunicación (cualquiera que sean) con que se encuentra el artista y que tiene que superar o hacer a un lado. La creación artística es la actividad humana donde se manifiesta más claramente esa relación; entre la necesidad de expresión y comunicación de vivencias y su satisfacción por formas de representación a través de medios de comunicación y expresión.

De hecho el artista tiene una idea, un propósito y se plantea un objetivo que tratará de lograr en su obra, pero no está fija y terminada; sino que esa idea a cada momento se irá modificando debido a que el artista en un principio no conoce los medios de expresión con que contará. Además de que dentro de la configuración de la obra no se sabe cuales elementos serán efectivos antes y cuales después. O sea de que manera se integrará la obra en el curso de su formación.

Los momentos o etapas a través de los cuales se va formando la obra, se condicionan unos a otros; cada uno condiciona al que le sucede y en su conjunto se condi__

cionan mutuamente, dando lugar a un nuevo panorama, a una nueva perspectiva que amplía o limita las posibilidades de los elementos que intervienen en el proceso de creación.

" Cada fase nueva del proceso creador descompone, por tanto, la figura producida anteriormente, y la vuelve a reproducir en forma más compleja, prestando a sus componentes un significado nuevo, un nuevo valor de posición y un nuevo papel estructural en el todo de la obra. " (5)

Pero como ya hemos sugerido, el artista no sólo se conduce por su primer plan, sino por esa variable dirección que adopta su obra y que muy frecuentemente ni siquiera él puede saber a donde llegará, ya que cuando los elementos de la obra se emancipan éstos pueden cambiar total o parcialmente el sentido de la obra.

También es necesario tomar en cuenta que en la creación artística de alguna manera se encuentran elementos conscientes e inconscientes. Y que también la obra de arte es resultado de innumerables determinaciones objetivas: de carácter, técnicas, convicciones individuales y sociales, principios y criterios de gusto condicionados por el material y el medio, por el público del autor y por el lugar social.

(5) Hauser Arnold. op. cit., Tomo II. p. 97

La creación de la obra, su proceso de formación es una adaptación entre el fin y el medio, entre el que rer y el poder y el resultado que se obtenga se deba a su cambiante relación mutua. Ya que cada intervención en su enlace con el resto de la obra modifica la imagen en cierta medida; todo su sentido global puede ser transformado con la aparición de un nuevo detalle.

Los elementos que forman la estructura de una obra de arte se encuentran integrados formando un equilibrio, pero este equilibrio es frágil y puede derrumbarse o mo dificarse fácilmente si alguno de los elementos no se integra en su debida forma o desaparece. Por lo que re_s ulta necesario establecer que aquello que hace a una obra de arte que sea obra de arte, es como lo dice Arnold Hauser; el hecho de que sus elementos se puedan explicar genéticamente y presentarse en otras combina___ ciones; pero que en la obra de arte se nos dan en una conexión singular, única e irrepetible.

En el enfoque semiológico las obras de arte se con sideran mensaje-objeto, ya que en tanto que objetos y - más allá de los signos inmediatos que los sustentan, las obras en si mismas poseen su propia significación y pertenecen por tanto a una semiología particular!

La significación y carácter de las obras de arte, no depende del público ni de los demás condicionamien___ tos a que hemos hecho referencia, sino que por el con___

trario como signos artísticos contienen en sí, su significado y significante.

Las obras de arte son signos de representaciones imaginarias cuyo mensaje está referido a lo invisible e inefable, sus expresiones son únicas, propias y no han podido ser expresadas por la ciencia y la técnica.

A través del arte nos expresamos a si mismos reflejando y decifrando nuestra psique, esto se realiza por medio de signos estéticos, los cuales a pesar de estar convencionalizados y socializados en alto grado, tienen la posibilidad de liberarse.

Los signos estéticos según Pierre Giraud presentan una función doble; ya que por una parte son representaciones de lo desconocido, expresiones de las experiencias psíquicas abstractas a través de la experiencia concreta de los sentidos, y por otra parte representan nuestros deseos, creando un mundo imaginario para compensar y satisfacer el deficit y las frustraciones de nuestra realidad existente. Esto puede ser así porque el arte como una representación de la naturaleza y de la sociedad por medio de signos reales o imaginarios, objetivos o subjetivos, visibles o invisibles, y con sus respectivos códigos, puede crear significados y significantes de los mensaje-objetos.

En cuanto a considerar la obra de arte como una

fórmula cultural, para ello nos basamos en que por una parte la obra de arte es una forma viva, existente materialmente y que por lo tanto sólo es en parte propiedad de quien la ha creado ya que le pertenece tan sólo en el sentido de que él la quiso y la ha producido; pero por otra parte no le pertenece ya que no es un producto individual en términos generales, sino que ha surgido del condicionamiento social, ha sido de alguna manera configurada a través de todos y posee ese sentido de obra de arte gracias a la acción y participación de todos.

Las obras de arte ya hemos dicho no son resultados individuales en sentido estricto, son productos sociales como toda manifestación cultural.

En el enfoque sociológico del arte las obras, no se pueden estudiar independientemente de su público, de su productor, del medio, de los materiales, etc., de todo aquello que interviene en la expresión y comunicación artística.

a) influencia social en la vida

El hombre, la sociedad y la naturaleza han sido ob_ jetivados en el arte, por lo que las obras de arte a través de la historia han ejercido gran influencia en la vida del hombre y las sociedades. Han funcionado en diferentes formas con el objeto de modificar o reafir_ mar determinadas condiciones sociales y colaborar en las diferentes formas de la vida del hombre.

Esta influencia se dá a través de los estilos ar_ tísticos que el arte históricamente ha adoptado en sus diferentes expresiones. Además esta condicionado por la mayor o menor posibilidad de influencia que tiene el ar_ te en sus diferentes públicos.

El arte relaiza diferentes funciones sociales de carácter cognoscitivo, ideológico, etc; dentro de las funciones sociales que desempeña se presenta como un me_ dio para reforzar y reflejar las condiciones sociales vigentes confirmando su legitimidad, también se presen_ ta como un agente de cambio cuando disuelve violencias y tensiones, o transmite nuevas actitudes. La obra de ar_ te expresa la esencia de los fenómenos que trata de re_ flejar, pero en forma particularizada para que sea posi_ ble lograr una emoción en el público. Esto no quiere de_ cir que por presentarse en forma general no pueda al mismo tiempo expresar una variedad de encarnaciones in_ dividuales.

El contenido artístico de las obras contribuye a que el hombre se llegue a sentir comprometido emocionalmente con los objetos de su ambiente social y cultural, de esta forma la producción artística proporciona nuevos elementos de integración sociocultural ayudando a la reintegración de la sociedad. Es así como el arte potencialmente o de hecho ejerce su influencia en toda la sociedad, la cual puede lograr cambios o conservarse igual.

Tomando en cuenta que el arte cumple diferentes funciones en la sociedad, podemos decir que si se toma en cuenta tan sólo alguna de ellas, no es posible explicar el arte en su integridad y totalidad. No podemos lograr la caracterización correcta de él, como un fenómeno social.

De la misma manera que el arte cumple diferentes funciones sociales, tiene también diversas motivaciones de las cuales surge, ya que aquello que da lugar a la creación es variado e impredecible, además esas funciones sociales que cumple el arte están en relación directa con los objetivos que pretende, con los fines que persigue.

El arte a través de sus diferentes estilos plasma o modifica en ellos motivaciones políticamente relevantes que se pueden crear en una sociedad; cuando los artistas se dan cuenta que no es posible actuar directa

mente sobre los orígenes de la frustración. El arte en sus respectivos estilos funciona como un medio para intensificar las emociones relevantes de tal forma que ayuda a sostener una acción política intensa.

Es decir el arte actúa ideológica y políticamente a través de sus estilos y los cambios, modificaciones o influencias que pueda ejercer en las sociedades, depende de la cantidad de población alienada y de la mayor o menor atención que consagren al arte los individuos de las diferentes elites, en comparación con la que dedican a otros fenómenos.

Pero el arte cumple su función social en la medida en que refleja o influye sobre determinadas condiciones socioculturales y de esa manera nos ayuda y sirve para interpretar y determinar el sentido humano de la evolución social.

El arte refleja todo aquello que interesa y preocupa al hombre, ya que expresa su mundo interior y la sociedad, pero el arte ante todo trata de expresar y reflejar al hombre social en todas sus relaciones e intermediciones.

Es así como podemos observar que a través de los períodos históricos por los cuales ha pasado el arte, sus funciones e influencias en la vida del hombre han sido diversas, así por ejemplo; durante la Edad de

Piedra el arte sirve como un instrumento mágico que además de ayudar al sustento, expresa una representación diferente de la realidad empírica que tiene el hombre frente a él. Funciona también como un medio para crear ídolos, amuletos, medios protectores y secretos, monumentos funerario-sagrados, para lograr a través de ellos bienestar, protección y seguridad, de tal forma que se produce un arte práctico-utilitario que insinúa un contenido espiritual.

Durante el período Neolítico el arte se apoya en el concepto de forma y orden logrando un arte que se opone a la naturaleza y crea formas de un modo ideal y arquetípico.

En el Antiguo Oriente la producción artística pasa al comercio y la artesanía, se cambia de un arte decorativo a las labores hogareñas convirtiéndose el arte en un oficio con funciones prácticas que se desarrolla bajo fuertes presiones, ya que los patrones de los artistas eran sacerdotes o príncipes.

En la Antigüedad, al inicio de la época heroica la función del arte se transforma, sobre todo en la poesía que pasa de una poesía popular de masas a un canto aislado de individuos que narran sus hazañas o aventuras donde se alaban a los guerreros valerosos, esto se debe a que la concepción del mundo se ha transformado y por lo tanto el artista tiene nuevos valores y normas. Las

creaciones artísticas no son en si producto de una comunidad popular consideradas como sujeto creador, pero si resultan de una comunidad, de un grupo de individuos que trabaja por iniciativa propia.

Durante los siglos VI y VII la nueva lírica nacional e intelectual es sobre todo propaganda política, filosófica moral y práctica que desplaza a las antiguas historias de aventuras.

En Jonia surge un arte como lenguaje de la forma estética al servicio de si mismo y de la belleza, convirtiéndose en una imagen de la totalidad que sirve de compensación a la perdida de la unidad del mundo. La tragedia funciona como portavoz de una clase social cuya misión consiste en desarrollar e interpretar una leyenda que justifique la posición de clase de un grupo.

Durante la Edad Media el arte es de carácter religioso que adopta actitudes de reverencia tanto en la obra, como en el espectador. Este sentido sagrado del arte durante la Alta Edad Media se debe fundamentalmente a que la iglesia es el único cliente de las obras de arte más o menos importantes. El arte de las catedrales góticas sin embargo es urbano burgues ya que es con el dinero de las ciudades con lo que es posible su construcción, debido a que los medios con los que contaba la iglesia no eran suficientes.

Con el Feudalismo se transforma la función del arte y los valores poéticos se identifican con las virtudes sociales, siendo el caballero poeta quien lo representa. Hay un cambio en la concepción del amor que exige una fidelidad de vasallo, haciendo que los autores obtengan una nueva concepción ética y social de las formas artísticas.

A partir del Renacimiento el artista adquiere conciencia de su subjetividad, lo cual transforma su visión de artista, las obras se producen por encargos según haya necesidad de ellas, tienen un objetivo utilitario-concreto, sus compradores son constantes, casi siempre coleccionistas. Los artistas obtienen mayor libertad de tal forma que su responsabilidad y su orgullo son mayores, los clientes únicamente se limitan a escoger el artista.

En el mismo siglo en que se desarrolla el Renacimiento aparece el Manierismo y el Barroco, el primero es un estilo artístico aristocrático e intelectual de carácter internacional, en cambio el barroco es una expresión artística de comunidades populares, más sentimental y por el contrario de carácter nacional. Pero el Manierismo a pesar de ser una producción artística aristocrática no está destinado a la ostentación, sino al placer personal del príncipe y su corte. Es un arte que se abstiene de sensiblerías que sólo pretende describir para lograr una influencia natural, evidente y -

racional, de la misma manera que se puede lograr a través de costumbres y formas de vida.

En el Rococó se transforma la función social del artista, el arte es más humano, se inclina y está destinado a ser bello y agradable, a gustar y atraer; ya que no es tan pretencioso aunque no deja de tener complicaciones. Sin embargo para la nobleza el arte sigue siendo un medio de representación, de propaganda, de adorno y pasatiempo en forma ostentosa y sólo la burguesía considera el arte como imprescindible para su vida.

A partir de la Ilustración el arte de las letras adquiere gran importancia ya que aparece una literatura política de carácter social y cultural, aparece de alguna manera una literatura que es periodismo, aunque no en forma unitaria.

Después de la Revolución aparece el Romanticismo - que es un arte burgués por excelencia, que termina con el clasicismo y los estilos rebuscados. Fue un arte como expresión y lenguaje del ser humano aislado del mundo, un arte que sólo piensa en sí mismo y que elimina la diferencia del artista como productor y el receptor, ya que el artista puede lograr una identificación con el público o una total separación.

Para el Naturalismo en cambio sólo hay que atenderse a los hechos, los artistas adoptan una posición en -

la vida de la sociedad.

Por su parte al impresionismo le interesan las cuestiones políticas y sociales, pero sobre todo las cuestiones intelectuales y estéticas en general, están más inclinados a la perfección técnica y formal.

De esta forma, a través de esas diferentes expresiones del arte en distintos períodos históricos, podemos ver que siempre ha tenido una influencia social, aunque no siempre logrando el mismo éxito, ni las mismas consecuencias. Algunas veces ha logrado alcanzar sus objetivos y en otras ocasiones no; pero siempre ha tenido influencia en la vida del hombre por ser una expresión humano-social.

También en México el arte ha sido una forma de expresión y ha influido en la vida de la sociedad, provocando diferentes actitudes.

En México en la época prehispánica dentro de la cultura Azteca, aparece una obra de arte que tiene gran importancia mundialmente; Coatlicue.

Justino Fernández hace un análisis de esta obra y considera que es una de las más importantes del mundo.

Coatlicue representa un ídolo que expresa el ciclo de la vida y la muerte, es una obra que va más allá de

lo puramente estético, en ella lo terrible se transforma en sublime. "(6)

Expresa un profundo sentido religioso, en donde ninguno de sus elementos fue hecho al azar; sino que tenían una razón de ser, de como y donde están. Además se encuentran de tal forma organizados que hacen una referencia general al cuerpo humano, su estructuración es en forma cruciforme y piramidal.

Ambas estructuraciones se basan en la concepción cósmico-religiosa. La referencia que tiene con el cuerpo humano significa la estrecha relación de la existencia humana con el mito cósmico sagrado; pero los aztecas superan el naturalismo ingenuo y directo, por medio de la abstracción, cuando se manifiesta la relación de la estructura fundamental del hombre y del cosmos.

Expresan a través de Coatlicue la existencia del vínculo que se da en el movimiento de la vida y la muerte. De tal forma que en ella se pueden observar tres estructuras, es decir; las dos mencionadas anteriormente (cruciforme, piramidal) y una tercera que es la humana.

Coatlicue es una obra de arte que no se dirige, o

(6) Fernández Justino. Estética del Arte Mexicano. U.N. A.M. Instituto de Investigaciones Filosóficas. p. 113. México, 1972.

es propiamente para el pueblo; sino que más bien para los sacerdotes por ser un arte religioso y sagrado, que responde a una función mágica y expresa una visión del mundo.

Es una obra monumental que hace referencia a la divinidad, al mito y por ello todas sus formas son expresivas y originales de algo, es decir creadas ex-profeso para su objeto, que es; expresar emocionalmente.

Presenta una belleza dramática que tiene un sentido guerrero de la vida y la muerte y que por eso se manifiesta como una suprema belleza, trágica y conmovedora.

Otro período que podemos observar para ejemplificar la influencia social del arte es; en 1910 con la Revolución Mexicana cuando aparece un nuevo tipo de arte y de crítica, donde sus elementos son sus propios valores actuales y tradicionales, ya que en ese momento los mexicanos se hacen conscientes de su importancia.

Los artistas expresan según sus concepciones y el alcance de su visión, lo que para ellos era la actualidad y lo que había de ser el futuro. Este nuevo arte manifiesta ante todo un amor por lo propio y una afán por expresar la verdad histórica humana, según las diferentes interpretaciones, pero todas ellas con alto sentido espiritual y universal.

En el Muralismo se hace patente la importancia en lo político-social dirigido hacia el socialismo; pero la corriente del humanismo libre que se interesa en la existencia, en su verdad y en su dominio es altamente poderosa. En ambas concepciones de la historia y de la realidad, el arte expresa un barroquismo y un clasicismo nuevo que presentan tipos nuevos de belleza: costumbres, tipos mexicanos y la belleza dramática o trágica.

La pintura mural es importante porque presenta temas de tipo histórico, político, filosófico y religioso; dando lugar a un desconcierto ya que hacia mucho tiempo que no se ocupaban de ellos y mucho menos en sentido monumental.

Cuando surge el movimiento de la pintura mural se reúnen los principales artistas bajo el nombre de Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios de México, en el cual se encontraban Siqueiros, Rivera, Tamayo, Orozco; etc.

El arte que desarrollan tiene como fundamento lo propio (lo nativo, lo indio) y la conciencia de un peculiar talento del pueblo mexicano, para crear belleza y tradición. Su meta era socializar la expresión artística y borrar el individualismo, abogan por el arte monumental, colectivo, público, socialista; que se opusiera al individualista, burgues y aristocrático.

Para Orozco el arte es para todos y aquel que se dedique a ésta actividad debe tomar conciencia y responsabilidad de su preparación y profundidad. Para él lo más revolucionario era volver a los métodos clásicos, el arte para él es sólo un medio y no un fin, el artista debe estar libre de convicciones políticas debido a que se le considera como un humanista universal, sin compromisos ni partidarios que limiten su actividad. Todo artista debe esforzarse por realizar creaciones propias y originales, pero que logren ser un arte para todos.

En Orozco hay un sentimiento trágico de la existencia y de su ansia de crear, por lo que dice lo bello para el hombre, es solamente lo que está constituido como él mismo, como su cuerpo y como su espíritu. "(7)

En la pintura del Hospicio Cabañas presenta una obra de arte original que por lo emocionante de sus formas provoca conmoción estética y revela su concepción del sentido trágico de la existencia (vida y muerte), de saberse el hombre un ser finito.

El Hombre en Llamas de Orozco expresa maravillosamente su concepción de la existencia del hombre en el mundo moderno, refleja lo inestable de la vida y la inseguridad del más allá, su pérdida de fe, necesidad de

(7) Fernández Justino. op.cit. p. 500.

venganza y riqueza. En él se encuentran incluidos sentimientos, ideas, realidades y anhelos de redención, pero la realidad de la existencia humana es angustiosa y por eso su expresión artística, es trágica. Todos sus grabados logran un expresionismo libre de concepciones naturalistas y de primer orden, aunque la crítica de su momento no haya considerado sus valores.

Rivera realizó murales entre los cuales se encuentran los del edificio de la Secretaría de Educación Pública. Considera que el arte no es representación, sino por el contrario es creación libre que expresa verdades. Es adecuado a la lucha social ya que es claro, preciso y humano; es un instrumento político. Está interesado en la revolución socialista, su estética es moderna aunque no abandona las formas clásicas, pero siempre tiene como tema obligado; el sector social y el proletariado de su tiempo.

Siqueiros considera importante crear con un espíritu constructivo y no sólo decorativo, insiste en las funciones de las estructuras. Rechaza el nacionalismo y propugna por el universalismo, partiendo de lo propio con su rasgo indigenista. Para él la ruta de la pintura es el contenido social con temas ideológicos, colocando en segundo plano a la emoción estética, además considera que se deben utilizar las nuevas técnicas y materiales.

Velasco en su pintura expresa la posibilidad de conciliación, muestra su fe religiosa inquebrantable y además su fe de progreso. Como romántico el espectáculo de la naturaleza lo lleva al éxtasis, su mayor goce es la creación humana. Se esfuerza por expresar la realidad brillantemente y presenta su visión del mundo en forma emocionante y significativa, con un espíritu sereno.

Su arte es moderno e incluye el progreso, expresa artísticamente los ideales y sentimientos de su época, los anhelos e intereses de su tiempo. Pinta un México con todo su naturalismo donde aparecen como elementos importantes el nopal, los volcanes, el águila, la serpiente, los valles; en todo eso y más expresa su gran amor a la patria, su comprensión del pasado y su bella visión del mundo.

Tamayo apoya su idea del arte y de la estética en el sentido poético, o sea en la recreación de la realidad y su transfiguración por medio de lo esencial de la forma expresiva. La naturaleza es la fuente de toda expresión artística. Su pintura también se apoya en lo propio, pero su actitud es abierta a todas las corrientes ya que se propone crear un lenguaje universal, reduce a formas esenciales su visión de la realidad y tiene por objetivo expresar el momento histórico.

Es así como el arte a través de los diferentes pe_

ríodos de la historia de México, presenta obras de significativa belleza dramática o trágica, con lo que expresan el sentimiento y la conciencia que poseen los mexicanos de la trascendencia. Esto se manifiesta en las distintas artes, a través de las cuales significan una elevada espiritualidad y una capacidad estética creadora.

b) concepciones e imágenes que logra del universo

El arte adquiere formas de representación y estilos que se relacionan estrechamente con las imágenes del universo, o las concepciones que el hombre tiene de él.

Kavolis establece a manera de hipótesis que: la deformación en el arte proyecta, refuerza y refleja una imagen inarmónica del universo; mientras que el arte imitativo de la realidad proyecta imágenes armónicas del universo. Se considera que las imágenes armónicas son aquellas que tienen poco sentido del poder del mal y que por lo tanto no tienen temor a las potencias sobrenaturales. Las imágenes inarmónicas por su parte se presentan mediante el sentido del mal y se identifican por el temor a las potencias sobrenaturales.

Cuando se posee una imagen armónica del universo - hay una actitud de aceptación y confianza en la naturaleza, que en algunas ocasiones se refleja a través de estilos imitativos de tipo naturalista, de la realidad. En cambio cuando el hombre posee imágenes inarmónicas del universo se refleja a través de estilos que muestran inquietud emocional; generando sentimientos de ansiedad en el hombre, en su relación con el mundo que le rodea.

Estas concepciones que se tienen del universo son

estados mentales que derivan de las consideraciones religiosas, ideológicas, políticas, etc; aunque no necesariamente son iguales a ellas.

Tal es el caso del arte que pudimos observar en la pintura de Francis Bacon, que se presentó en el Museo de Arte Moderno. Artista figurativo que expresa con intensidad estética y novedad plástica lo trágico de la naturaleza humana de nuestro tiempo.

En Bacon hay una tensión entre la tradición y la modernidad, esta tensión se provoca por el enfrentamiento que hay entre lo racional y lo irracional. Es decir entre aquellos accidentes que se presentan al autor y la necesidad que tiene de hacer uso de esos accidentes, para tomar de ahí su punto de partida.

Bacon refleja en sus obras inquietud, ansiedad de vivir, aunque se sabe limitado. No pretende dramatizar, tan sólo lograr cierta inmediatez, sin embargo lo trágico lo asalta a cada momento. Considera que la vida no tiene sentido y que sólo cada uno de nosotros le da sentido a su vida por un tiempo limitado, pero sin embargo tiene grandes deseos de vivir ávidamente en forma insaciable.

Por ello sus obras presentan dos tendencias opuestas, el expresionismo y la geometrización, sintetizados a su modo logrando ser un artista que además de refle__

jar el progreso de su tiempo es revelador, encauzador y renovador del mismo. Deforma la figura desdibujándola para aprehender el movimiento a través de lo borroso y representar los movimientos humanos.

La situación en que presenta a sus personajes se debe en parte a problemas de tipo técnico para pintar los, porque refleja su tensión como pintor, como hombre y también a causa de su concepción caótica e inarmónica del universo.

Por ello no quiere ni puede ser un artista imitativo, le interesa representar (no ser abstracto según sus conceptos) sin ilustrar, en el sentido de crear imágenes más o menos fieles de los objetos. Le interesa crear representaciones impresionantes a través de lo irracional.

Aparte se postula también a manera de hipótesis que la deformación en el arte se relaciona con las transformaciones económicas de la sociedad, de tal forma que los cambios económicos drásticos dan lugar a las percepciones de las imágenes más inarmónicas del universo. Por ello la deformación se haya estrechamente vinculada con el arte que se desarrolla en periodos preparatorios a la revolución agrícola y con el que se desarrolla precedentemente a la revolución industrial.

El arte contemporáneo por su parte refleja el tem_

peramento moderno que surge de los sistemas políticos, ideológicos, etc., dando lugar a la creación de una de formación en el arte. Así también las manifestaciones religiosas de tipo artístico reflejan una deformación que se asocia con el temor reverente, y el estilo naturalista con la compasión.

Pero aún cuando las orientaciones culturales de terminen en alguna medida el estilo artístico para que éste proyecte una imagen armónica o inarmónica del universo, también son las condiciones y los cambios sociales los que determinan que imágenes prevalecen y proyectan los diferentes estilos artísticos; los cuales tienden a afirmarse y estandarizar un modo de expresión artística incluso para generaciones futuras.

Las imágenes armónicas del universo, que se representan según hemos dicho por estilos imitativos de la realidad son psicológicamente congruentes con la idea de que el hombre es bueno por naturaleza y que se corrompe por influencia de la sociedad. Así también cuando se hacen representaciones deformadas de la figura humana parece que psicológicamente son congruentes con la concepción que se tiene del hombre como un ser amenazador por naturaleza, y también amenazado por fuerzas extrañas.

Estas diferentes concepciones que se tienen acerca de la naturaleza humana son las que determinan, la

importancia que tiene la representación de la figura humana dentro de las manifestaciones artísticas.

Los estilos clásicos representan una percepción de la naturaleza humana como estable e inmutable; en los estilos románticos se refleja fluidez, apariencia cambiante por lo que tienen una concepción de la naturaleza humana como mutable, pues la consideran como sujeta a corrupción y perfección. Esta idea de los clásicos de considerar a la naturaleza humana como inmutable da lugar a atribuir mayor importancia a la transformación del orden social, ya que esa sería la única forma de lograr progreso, pues en el hombre mismo, según su consideración no habría muchas probabilidades.

Comparando las imágenes armónicas del universo con las inarmónicas se observa que estas últimas, tienen mayor dinamismo independientemente de las condiciones sociales con las que se pueda relacionar.

Estas explicaciones que se dan acerca de las imágenes del universo que el arte logra representar, sirven para explicar en cierta medida las funciones y objetivos que ha desempeñado el arte a través de la historia, además de expresarnos en parte su significación y motivación.

CAPITULO IV

ESTILO ARTISTICO

Después de estudiar y establecer los puntos generales acerca de nuestra consideración sociológica de la obra de arte, es necesario hablar del estilo artístico para saber como se relacionan ambos. Pero antes de explicar algunos puntos de éste, en relación a otras condiciones que lo influyen y determinan, es necesario poner de relieve que hasta ahora no se ha definido en forma clara y precisa el concepto de estilo.

Kavolis por su parte no se ocupa de presentar una definición, y Hauser nos proporciona una; que difícilmente nos dice algo en concreto y con significado, El problema de solucionar esto, es que el concepto de estilo es variable y en el interviene a gran escala nuestra subjetividad, por lo que es bastante difícil lograr conceptos unívocos y universales con los que podamos expresarla.

No pretendo proporcionar una definición, sino tan sólo hacer algunas referencias para poder introducir el tema, ejemplificando con Hauser para mostrar la vaguedad e imprecisión que posee el concepto.

El estilo artístico se debe entender como algo general, separable de los artistas y las obras de arte

singulares, pero no en el sentido de la idea platónica; es un concepto relacional que varía constantemente por su contenido, y que se forma a cada momento en cada obra. Es un concepto de relación dinámico-dialéctica, continuamente variable en cuanto a su contenido, alcance y validez que se modifica en cada obra significativa. " (8)

Pero el estilo no aparece en forma consciente en los autores de las obras de las que se desprende. Es el resultado de toda una serie de realizaciones conscientes dirigidas a un fin, pero no se forma tampoco como resultado de una voluntad con objetivos concretos, no es consciente en los artistas cuando crean sus obras; pero éstas si forman el estilo, le dan su base, su existencia en general. Ya que el carácter estilístico común que reúne las aspiraciones individuales de una época, no tiene necesariamente que hacerse consciente y presente en los artistas individuales y sus obras, para que se pueda manifestar como realidad perceptible.

El estilo artístico se constituye en un proceso dialéctico de lo racional e irracional, de la técnica y la visión, de lo social e individual; no es algo determinable en sentido absoluto, sino que se constituye paulatinamente y al igual que las obras de arte no podemos

(8) Hauser Arnold. Sociología del Arte. Tomo I p. 98.
Ed. Guadarrama, 1975.

determinar a donde nos llevará, ya que también mantiene un equilibrio modificable y siempre en peligro de transformarse, con la aparición o desaparición de alguno de sus elementos. Pues el carácter colectivo que se expresa en un estilo, es más de lo que pudo querer y lo que nadie ha querido.

De esta manera el estudio del estilo artístico adquiere importancia para la sociología del arte, debido a que se considera como una objetivación del modo preferido de percepción de las condiciones socioculturales. Proyecta percepciones subjetivas acerca de determinadas situaciones de acción y sus respectivas reacciones. Pero sin olvidar que la sociología del arte no sólo se ocupa del estudio del estilo artístico.

Ninguna obra artística agota en sí un estilo, este es de por sí un fenómeno histórico, por lo que representa una realidad que tiene su autonomía y objetividad en forma similar a una estructura social. Pero las obras en particular no son el estilo, sino que éste se da en la relación del tipo ideal y la realización concreta e individual.

Además por medio del concepto de estilo, podemos juzgar en que medida la obra de arte singular, es representativa de su tiempo o por lo menos de un aspecto determinado de él; para saber hasta que punto la obra de arte se halla en conexión con las demás obras de la

misma época.

El criterio para juzgar históricamente en forma correcta una obra de arte, es a través de su propio estilo y sus ideales, pero en ocasiones no sólo una obra singular es insuficiente sino que incluso, todas las obras de una dirección estilística determinada no alcanzan los fines propuestos por su estilo.

Pero también se puede tener conciencia y claridad de un momento histórico y saber cómo representarlo, aún cuando no se tenga un concepto preciso y claro de este momento como movimiento estilístico.

Es el caso de los artistas de los siglos XV y XVI para quienes el Renacimiento es algo objetivo, real, realizable en infinitas formas, y ello independientemente de que tuvieran un concepto más o menos claro del Renacimiento como movimiento estilístico, independientemente de que se dejara arrastrar por él, se le acercara o se le opusiera. " (9)

A través de la historia del arte han existido diferentes estilos, es decir se han producido cambios de estilo, los cuales no sólo se explican por cambios de gusto; sino que esa necesidad de nuevas formas surge a cau

(9) Hauser Arnold. Introducción a la Historia del Arte.
p. 284. Ed. Guadarrama, 1973.

sa de no querer caer en la repetición, para evitar embostarse y por la necesidad de la originalidad.

La existencia y desaparición de formas artísticas y estilos tradicionales, no depende de su edad, y los cambios que se suceden en las distintas culturas dependen relativamente de las costumbres o necesidad de variación, o de la duración de las vivencias artísticas. Si no más bien los cambios de estilo se encuentran ligados con motivos psicológicos y sociológicos. También los cambios que se presentan en la composición del público de arte, en el mercado de arte; pueden dar lugar a cambios en el estilo artístico aún cuando las condiciones socioculturales generales que influyen directamente sobre el estilo, no varíen. Por otra parte se considera que las orientaciones surgidas de los sistemas políticos, religiosos, ideológicos, etc; que dan lugar a cambios de estilo, prevalecen sobre los procesos económicos pero esto no quiere decir que los factores políticos sean más determinantes e importantes en los cambios de estilo, que los aspectos económicos.

Los cambios de estilo artístico no están provocados por una clase social, como sucede en los cambios de moda, sino más bien se trata de una élite; de un grupo de gentes cultivadas y conocedoras que apoyan determinadas tendencias y valores, los que a causa de su novedad y dificultad resultan insoportables e incomprensibles a los demás.

Kavolis considera que se pueden interpretar tres - causas sobre los cambios de estilo artístico; una que se refiere al hecho de que las revoluciones tecnológicas dan lugar a nuevas actitudes, en aquellos que crean y consumen el arte provocando esto nuevos estilos, una segunda que considera que los cambios en las orientaciones valorativas determinantes de una sociedad dan lugar a un ímpetu independiente de la revolución tecnológica y del estilo artístico, y la tercera sostiene que los cambios de estilo contribuyen a modificar actitudes hacia la naturaleza, lo que trae por consecuencia favorecer el dominio económico, o la estabilidad.

Así entonces los cambios de estilo pueden estar causados por la poca cohesión de la comunidad, por ello existe una relación entre el dominio social y el naturalismo. La poca estabilidad y las perturbaciones que sufre la comunidad, provocados por factores económicos y políticos dan lugar a tendencias deformistas de carácter expresionista.

Las imágenes que presenta el arte, del universo a través de sus diferentes estilos, expresan los cambios que surgen en él; así el cambio que se interpreta como progreso da lugar a un estilo emocionalmente contenido, en cambio si se interpreta en sentido pesimista, como amenaza social; provocará deformaciones expresionistas.

Los estilos artísticos adquieren fuerza de signifi

cación en la medida en que se encuentran debida y perfectamente difundidos. Ya que siempre hay imágenes y se dan pautas de nuevas formas estilísticas, sólo que se requiere que sean descubiertas y desarrolladas, para que alguna de ellas sea representativa de su época.

Los fenómenos a que dan lugar los cambios de estilo una vez que han logrado popularidad, se pueden interpretar de la siguiente forma, siendo cada una de ellas válida en su momento y lugar. 1) Los nuevos estilos revelan orientaciones implícitas de las cuales el público antes no tenía conciencia, 2) los nuevos estilos reflejan cambios de orientación promovidos por fuerzas no artísticas pero antes de que se tenga conciencia de ello, y 3) los nuevos estilos modifican antiguas orientaciones y crean otras nuevas.

De esta manera los nuevos estilos se institucionalizan y tienden a persistir aún cuando las condiciones socioculturales que han dado lugar a su surgimiento hayan cambiado. Y mientras esos estilos artísticos persistan, influirán sobre sus consumidores hasta que ya no se puedan relacionar con las condiciones sociales y las orientaciones culturales de la sociedad a la que pertenecen sus consumidores, y se convierta en un estilo de museo.

Pero aún así los estilos de museo cuando varían las orientaciones valorativas y las condiciones socia__

les, pueden aparecer nuevamente y contribuir al proceso de cambio, aunque no en forma primordial.

a) como expresión de las condiciones socioculturales

Podemos estudiar el estilo artístico como expresión político-sociocultural, ya que en cada uno de estos contextos el arte presenta y adquiere características particulares y propias:

Aún cuando cada uno de los diferentes tipos de organización política puede tener la flexibilidad suficiente como para aceptar gran variedad de procesos culturales, la relación que hay entre los estilos artísticos y los tipos de organización política no se presentan en una gama infinita, sino que básicamente se caracterizan dos preferencias; aquellos estilos que se dan en los sistemas políticos democráticos y los que se dan en los autoritarios. En los sistemas democráticos se tiende a favorecer a los estilos artísticos que se caracterizan por la espontaneidad informal y la falta de tendencias hacia la glorificación del tema. Los sistemas autoritarios por su parte propician estilos que se caracterizan por la rigidez formal y la tendencia a exaltar ciertos temas que varían interculturalmente, siendo importante el monumentalismo.

Existe una estrecha relación entre los estilos artísticos y los sistemas políticos; cuando la estructura política concuerda con los valores culturales dominantes. Sin embargo es posible que los valores culturales

graduen la influencia de la autocracia política sobre los estilos artísticos.

También es probable que las características que presenta el estilo artístico en relación a las orientaciones políticas relevantes, estén originadas por la situación política que determina la conducta del artista en forma general, y no por algún pronunciamiento o tendencia particular de él.

Para Kavolis no deja de ser importante la influencia que las condiciones políticas tienen sobre la creación artística. Por ello las revoluciones burguesas y proletarias causan diferentes efectos sobre el arte, las primeras proyectan una preferencia característica de la época comercial por el realismo; y las revoluciones proletarias, dirigidas por intelectuales que pretenden representar a los trabajadores industriales, expresan la tendencia del orden industrial hacia los estilos más abstractos. Sin embargo no percibe que tal aseveración podría ser rebatida por el realismo socialista; ya que no se da cuenta que por el contrario ellos pretenden estilos sencillos, su propósito es crear belleza y encontrar placer en los objetos cotidianos, de nuestra vida diaria. Con el propósito de romper el abismo que existe entre lo que se ha considerado gran arte y arte del pueblo.

Tampoco se trata de confundirlo con un naturalismo

vulgar, ya que también este arte es simbólico.

Es por eso que el reflejo estilístico de las tendencias a la difusión y concentración del poder, indica que el arte se puede mostrar sensible a cambios internos de los sistemas políticos. Esta relación entre la estructura política y el estilo artístico, es útil a las propias estructuras como a los sistemas de personalidad afectados por ella; y la relación que se da entre el estilo artístico y el sistema político plantea el problema de la posible utilidad del arte a los sistemas políticos, además de que la popularización de determinadas pautas artísticas contribuye a la supervivencia o restauración del orden político.

También la relación que hay entre el estilo artístico y las orientaciones políticas, sugiere el problema de la posible utilidad del estilo artístico a los sistemas de la personalidad.

Además el estilo en si mismo puede ser un medio para plasmar o modificar motivaciones políticamente relevantes, por lo menos en grupos interesados en el arte. No se sabe en que grado influye cada elemento del estilo sobre la conducta política, pero la existencia de vínculos entre los estilos artísticos y las estructuras o procesos políticos, sugiere y muestra que aunque en distintos grados y momentos, el estilo artístico ejerce una influencia política significativa.

Dentro de un sistema cultural las proyecciones de las imágenes del universo que un estilo artístico presenta dentro de una tradición, pueden servir para reafirmarla y protegerla a esta última, o también para modificarla. Esto se da según las circunstancias, las que pueden ser de estabilidad o cambio social.

Por ello podemos afirmar que las proyecciones de la fantasía, que el arte refleja, no sólo provienen de deseos y anhelos insatisfechos, sino también de las orientaciones culturales que se han transmitido socialmente y que han sido adquiridas en forma individual, siendo el estilo artístico un medio que contribuye a su refuerzo o modificación.

Por lo tanto el estilo artístico ejerce una influencia sobre la sensibilidad y por ello contribuye a el mantenimiento o modificación de los sistemas sociales y culturales. Pero en el caso de que las condiciones sociales no coincidan con las orientaciones culturales, se pueden presentar dos variantes posibles en cuanto a la relación del hombre con el estilo artístico; pudiendo elegirse un estilo determinado por ser congruente con las condiciones sociales aunque no concuerde con las orientaciones culturales del individuo, o por otra parte se puede elegir un estilo que sea congruente con las orientaciones culturales aunque no armonice con las condiciones sociales.

Las condiciones sociales influyen sobre las expresiones artísticas y determinan en cierta medida las orientaciones culturales, pero cuando las orientaciones culturales y las condiciones sociales no concuerdan, las primeras son las determinantes finales significativas más importantes del estilo artístico.

Según Kavolis el reflejo espontáneo de las condiciones socioculturales en el estilo artístico se puede exagerar o reducir, por diversas causas como: " 1) requerimientos rituales, 2) ejercicio del poder político, 3) pautas de asignación de recursos sociales a la producción artística y 4) características históricamente variables de la personalidad del artista. (10) Pero la calidad artística no depende de ninguna de estas variables en particular o combinadas; sino de la mayor o menor correspondencia que haya entre el estilo artístico y las condiciones socioculturales, o de la capacidad del primero para expresar estas últimas.

Y la influencia que el estilo artístico puede ejercer sobre las orientaciones culturales, o por el intermedio de éstas sobre las condiciones sociales, parece que depende según Kavolis de: 1) de la medida de inestabilidad de dichas condiciones y orientaciones, 2) del grado de discrepancia entre ellas y 3) del grado de predominio de los intereses artísticos en la población."(11)

(10) Kavolis. La Expresión Artística. p.230. Ed. Amorrotu, 1968.

(11) Kavolis. op.cit. p. 231.

Pero a su vez el arte se independiza cada vez más del determinismo social directo, con su creciente autonomía funcional y declina así la influencia de las condiciones sociales objetivas sobre el estilo.

Por su parte cuando se hacen predicciones sobre los procesos artísticos, se debe suponer para un futuro inmediato, que los estilos reflejen en forma creciente las orientaciones culturales y las condiciones de vida de los intermediarios, más que de los propios creadores o del público que consume sus obras. Esto puede tener como consecuencia que el artista, sobre todo el joven se dedique a crear un arte desconectado de sus propias orientaciones culturales.

De esta forma es como se interrelacionan las condiciones político-socioculturales con el estilo artístico, logrando así que el arte en sus respectivos estilos tenga significación para el hombre, tanto para el creador como para el consumidor, e incluso para el intermediario; es decir que adquiera una significación social para el hombre como ser social.

b) en relación con la sociología y la psicología

Tomando en cuenta los conceptos que hemos establecido acerca del estilo artístico, podemos establecer la relación que puede darse con la sociología y la psicología; en el sentido de saber cómo se concibe al estilo artístico bajo el aspecto psicológico o sociológico y como se interrelacionan ambos junto con el estético.

También podemos hacer mención a el modo cómo funcionan los aspectos psicológico y sociológico en la creación de los estilos y sus manifestaciones en lo económico y político.

El hombre actúa siempre en todas sus manifestaciones en forma colectiva, por eso es que podemos hablar de la relación que tiene la psicología y la sociología en la conducta artística y de cualquier otra índole, pues lo que se podría considerar una conducta individual, resultado de la psique de un hombre en particular, es conducta social.

De acuerdo con el modo en que se producen los estilos artísticos, hay caracteres sociales y psicológicos que se manifiestan en cada uno, pero la variabilidad psicológica de una estructura social frecuentemente es mayor, que la variabilidad social que se da en un tipo psicológico debido a que hay más tipos anímicos que estructuras sociales.

Esta relación tan estrecha entre la psicología y la sociología, se debe a que todos aquellos impulsos o motivaciones de los individuos, que pueden explicarse psicológicamente tienen también un origen social, ya que el hombre presenta relaciones interhumanas; y también todo aquello que se manifiesta socialmente está dado en cada individuo, siendo experimentable y explicable psicológicamente. El hombre manifiesta una conducta la cual puede ser explicada psicológicamente siempre y cuando tomemos en cuenta lo social que también está dentro de esa conducta.

Solamente dando el mayor enfoque a alguna de esas conductas, se producen explicaciones de carácter psicológico o sociológico; una explicación de carácter psicológico en el fondo también es sociológica y también las explicaciones sociológicas son finalmente psicológicas. Sin embargo al hombre se le explica bajo estos dos aspectos que son interdependientes.

Pero a pesar de la relación que hay entre la psicología y la sociología, en la explicación del hombre como ser creador, para hacer referencia a la creación artística, debemos hacer notar que el valor estético no tiene equivalente sociológico ni psicológico; ya que iguales motivaciones psicológicas e iguales condiciones sociales pueden dar lugar a productos artísticos cualitativamente diferentes. Y esto por tanto no hace mejor o peor la representación, pues desde el punto de vista

del esteticismo la obra de arte es una estructura formal y cerrada que no requiere de ningún otro elemento para explicarse ni valorarse. Que por ello la sociología y la psicología tienen sus propias fronteras y direcciones, la cual ha sido señalada por la forma artística.

Así también la psicología y la sociología formulan sus propias explicaciones sobre la obra de arte, tomando en cuenta los elementos que a cada una de las explicaciones le interesa, siendo cada una unilateral e independiente. Pero sin embargo no debemos olvidar que cuando se interrelacionan y complementan mutuamente, logran formular una concepción del arte íntegra y completa.

El estilo artístico no surge ni corresponde a la constitución psíquica del individuo creador o de cualquier otro, por mayor que sea su intervención en la creación del estilo, ya que este hemos dicho no es sólo expresión del estado de ánimo; pero cualquiera que sea el estilo de las obras sus autores siempre adoptan una determinada actitud frente a las posibilidades estilísticas.

El arte en el aspecto psicológico resulta un elemento adecuado, para que todos los hombres puedan proporcionar una estructura tangible a la percepción emocional que tienen del universo, cualquiera que sea. Esta relación se hace evidente en el arte religioso, pues

a través de él los conceptos religiosos adquieren sentido y ayudan a fortalecer el sentido emocional de los conceptos religiosos. Y cuando no se presenta lo artístico en la religión, ésta se hace constrictiva y ajena.

Kavolis afirma que psicológicamente hay una relación entre las orientaciones valorativas de una sociedad y las formas artísticas, ya que a estas últimas se les puede considerar como imágenes subconscientes de las primeras, además considera que de las orientaciones culturales y las orientaciones sociales, las primeras prevalecen sobre las segundas en la influencia que puedan ejercer sobre el estilo artístico, de tal forma que es posible deducir cuales son las características que sociológicamente son más importantes en los estilos artísticos que prevalecen en un medio sociocultural determinado; ya sea la sociedad, un grupo religioso, una clase, etc., pero sin olvidar que para lograrlo se requiere conocer todo el sistema de determinantes socioculturales del estilo.

También la sociología y la psicología proporcionan ayuda en la predicción del estilo y sus características, ya que no basta con el conocimiento de las condiciones socioculturales para explicar el desarrollo general de las formas básicas de la expresión artística y por eso se hace necesaria la presencia de la psicología de la personalidad individual, y aún así el problema de la predicción del estilo se complica más a causa de la

existencia de las teorías estéticas sobre la creación
artística.

c) relación entre estilo artístico y condiciones económicas

Para hablar sobre la relación que existe entre los diferentes estilos artísticos y las condiciones económicas de una sociedad, partimos de la teoría que sostiene que las condiciones económicas son uno de los factores que determinan las creaciones culturales.

Marx afirma en la Introducción General a la Crítica de la Economía Política 1857 que; todos los períodos en que ha florecido el arte han estado proporcionalmente relacionados con el desarrollo general de la sociedad y de su base material, y que sólo en esas condiciones sociales inmaduras han sido posibles determinadas creaciones artísticas; nos da como ejemplo el arte griego, el cual se ha desarrollado teniendo como fuente de creación su mitología, por medio, de la cual han transformado a través de la fantasía popular en forma inconscientemente artística, a la naturaleza y las formas sociales.

Considera que no es contradictorio en la sociedad griega, su arte y el desarrollo de su sociedad en la que maduro; ya que más bien es su consecuencia lógica. " Es más bien su resultado; en verdad está ligado indisolublemente al hecho de que en las condiciones sociales inmaduras en que este arte surgió, y que eran las únicas en que podía surgir, no pueden volver jamás."(12)

(12) Marx Karl. Introducción General a la Crítica de la Economía Política/1857. p.69. Ed, PyP, 1974.

Además hace notar que otro rasgo importante de esta cuestión, es que este tipo de arte que se encuentra ligado a determinadas formas de desarrollo social, tiene la posibilidad de proporcionarnos en la actualidad gozos artísticos y que también se establece aún como norma y modelo inalcanzable.

Por eso se puede afirmar que determinadas circunstancias económicas hacen posible ciertas formas culturales, pero no las garantizan ni predeterminan.

Cuando se modifican las formas económicas, se producen también modificaciones en las formas culturales y cuando estas cambian también se producen cambios en las formas económicas.

Pero aún cuando Marx y Engels aceptan que la base económica es la misma para todas las formas culturales de una época, y que todas las manifestaciones de una sociedad se estructuran globalmente, consideran y admiten que hay una relativa autonomía en las diferentes zonas culturales y formas ideológicas; debido a que para cada sector de la cultura son determinantes sus propias tradiciones y que en todas ellas la evolución se vincula a especiales medios y técnicas.

En forma más particular se hace evidente que los principales niveles de desarrollo socioeconómico tiene su respectivo modo de expresión artística, aunque esta

caracterización se hace más notable en las etapas del Viejo Mundo que en las del Nuevo, debido quizá a que en el desarrollo de la civilización urbana no es tan fácil distinguir una pauta bien definida de pasos.

En los períodos del viejo mundo los estilos artísticos tienden a persistir aún cuando las condiciones económicas que influyeron inicialmente hayan variado, por lo que es posible que se produzcan los cambios de estilo cuando la transformación económica ha alcanzado cierto desarrollo. De tal forma que es posible afirmar que en los inicios del arte los estilos relativamente naturalistas de las sociedades cazadoras maduras les sucedió un geometrismo que aumentó con la revolución agrícola, y que en muchas regiones de la tierra el retorno al naturalismo de las civilizaciones comerciales precedió a la reaparición del geometrismo con la revolución industrial.

En la relación de los procesos económicos y los estilos artísticos, se puede establecer que en aquellas sociedades donde se manifiesta una economía estática con un tráfico comercial relativamente reducido, se favorecen los estilos artísticos estáticos y formales, o sea figurativos como las artes plásticas (geometrismo de la sociedad agrícola). Al contrario, donde se dan procesos dinámicos con un comercio de libre competencia y activo, se favorecen los estilos artísticos espontáneos y dinámicos que son informales o no figurativos,

(geometrismo de las sociedades industriales).

En este aspecto también podemos considerar la literatura, la música, el cine, etc; ya que la producción de la literatura se desarrolla por ejemplo dando lugar a distintos estilos, para sus diferentes públicos. Por su parte tanto el cine, la televisión y la radio son medios de masas que realizan diferentes funciones, básicamente las de información y diversión, siendo posibles y teniendo tanta penetración en sociedades como la nuestra, donde su adquisición y mantenimiento es a bajo costo por lo que difícilmente se dan lugares donde no los haya. Además de que básicamente son elementos pasivos tanto en lo que se refiere a la reproducción como a la recepción.

Estos medios permiten la difusión de las diferentes manifestaciones artísticas, en tanta variedad y a tan distintos niveles, sobre todo en sociedades de consumo y competencia.

Por otra parte la complejidad y sencillez de las obras, se relaciona con la prosperidad y el empobrecimiento de las sociedades complejas de que son representativas, por lo que resulta difícil creer que un estilo geométrico simple pueda perdurar mucho tiempo en una civilización próspera. Por lo que obras individuales del arte visual tienden a ser más sencillas en las sociedades democráticas contemporáneas, que en los antiguos despo-

tismos, aún cuando estas sociedades democráticas sean más prósperas; pero el consumidor medio del arte posee menos riqueza que el antiguo aristócrata; sólo que en la actualidad es posible esto ya que hay una expansión del público consumidor.

Para Hauser hay una relación entre las condiciones desfavorables del mercado de arte con la manía de la originalidad. Y aunque en la actualidad el mercado de arte de las sociedades occidentales es relativamente favorable al artista, la manía de la originalidad no disminuye. Pero a pesar de eso la moderna organización del mercado de arte, con sus nuevos métodos contribuye realmente en forma significativa al culto de la originalidad.

Por lo tanto podemos concluir que hay cuatro diferentes formas de correlación entre el estilo artístico y las condiciones económicas: 1) las orientaciones valorativas que predominan o surgen en una comunidad sociohistórica pueden influir en las motivaciones económicas y en el estilo artístico, 2) las actitudes subconscientes producidas por las realidades de una organización económica (su nivel de desarrollo, estructura, dinamismo y rendimiento) pueden proyectarse en los estilos artísticos predominantes; 3) los hechos actuales de la economía (por ejemplo la crisis) pueden producir un efecto inmediato, aunque presuntamente pasajero, sobre los estilos artísticos; 4) el mercado de arte puede pro

mover o reprimir de manera artificial determinadas tendencias estilísticas, aunque apenas sea capaz de producir una reacción popular ante un estilo artístico allí donde no existan otras bases sociales para esa reacción. " (13)

Las relaciones que se han establecido entre el estilo artístico y las condiciones económicas, han sido formuladas en función de la congruencia psicológica que puedan lograr, o sea la semejanza de cualidad emocional que puede haber entre actitudes hacia la acción económica, o las tensiones creadas por ellas, y las formas de expresión artística. En caso de que los estilos artísticos den lugar a una actitud de protesta contra las condiciones económicas existentes, se puede dar una adecuación psicológica con determinadas orientaciones políticas y culturales, que manifiestan una actitud crítica frente al orden económico.

La adecuación psicológica entre condiciones económicas y estilos artísticos no sólo proporciona placer al público de arte (cuando hay ajuste satisfactorio a las realidades de la vida económica), sino que también ayuda a reforzar las motivaciones económicas indispensables en un orden social y atenuar las tensiones provocadas por la economía. Por su parte los estilos incon_____

(13) Kavolis. La Expresión Artística. p. 34. Ed. Amoretti, 1967.

gruentes tienen menos posibilidades de cumplir estas funciones, aunque probablemente adquieran un carácter funcional más positivo, cuando las condiciones hayan variado.

Por eso debido a las relaciones que se dan entre las variables artísticas y las económicas, existe la posibilidad de reacciones estilísticas subjetivas a las condiciones económicas, logrando que un estilo artístico en cierta medida pueda modificar subconscientemente las orientaciones de los grupos consumidores de arte hacia la acción económica. Pero para eso es necesario - que en el futuro, los especialistas en la materia se interesen por formular una definición más precisa de las variables estilísticas que son afectadas por los factores económicos.

CAPITULO V

EL ARTE PRODUCTO DE UNA NECESIDAD SOCIOCULTURAL

Consideramos al arte como un producto y consecuencia de necesidades socioculturales, a partir de aquello a lo que hemos hecho referencia en el II capítulo, aunque no negamos tampoco que las sociedades están también en cierta medida influenciadas por su producción artística y que debido a ello adoptan determinadas posiciones y actitudes.

El arte lo observamos como producto de necesidades socioculturales porque como ya dijimos, es una manifestación que se encuentra dentro de un determinado contexto histórico, social, geográfico, económico, político, etc; que lo condicionan de tal forma que es ahí donde se encuentran sus condiciones de posibilidad de existencia. En ellas se encuentran los elementos de cambio de las expresiones artísticas y también a partir de ellas surgen las teorías estéticas que son necesarias en las manifestaciones artísticas.

Es resultado de una necesidad sociocultural como cualquier otra, que satisface al igual que otras creaciones humanas (la religión, la política, la ideología, etc.) algunos aspectos de la personalidad en el hombre y consecuentemente en las sociedades.

El arte es una necesidad en el hombre, porque como también ya lo explicamos, a través de él el hombre se expresa, conoce y tiene la posibilidad de mostrar su capacidad de creación. Es un medio por el cual el hombre libera lo que le es propio, aquello que sólo a través del arte podrá expresar y esto no sólo sucede en el nivel individual, sino que también se da a nivel de la sociedad. Y aquí es donde podremos hablar de los niveles que adopta el arte: cognoscitivo, ideológico y estético, según sus objetivos.

El arte es una de las necesidades socioculturales del hombre y las sociedades, por ello mismo cada vez que las condiciones socioculturales cambian, se producen también modificaciones en las creaciones artísticas, aunque como éstas poseen gran subjetividad es posible que las tendencias evolutivas se reflejen en una gama total de características artísticas, o por otra parte; los artistas expresan sus propias y diferentes reacciones frente a esas tendencias, en sus respectivos estilos artísticos.

Según Kavolis por ello es empíricamente observable que en las sociedades modernas, el arte contemporáneo adopta ciertas y determinadas tendencias debido a la rápida evolución social. Como sucede con el dominio cada vez mayor y más eficaz del hombre sobre las fuerzas naturales, manifestándose como ya dijimos a través del geometrismo.

También los estilos artísticos pueden reflejar los tipos de acción de las fuerzas específicas, por medio de las cuales el hombre trata de dominar la naturaleza, en ciertas etapas de la evolución social. Por ello los estilos que aparecen entre la revolución agrícola e industrial tienden a la acción lenta, rítmica y delimitada que es característica de la labor de los hombres, animales y plantas; en cambio en los estilos de la época industrial son tipos de acción dinámica, rígidos que se caracterizan por la existencia de las máquinas y los laboratorios; sin embargo el predominio de determinadas características en el arte, dependen de que los artistas se identifiquen emocionalmente con la industrialización, o la rechazen.

En la época moderna, con la revolución tecnológica, el poder destructivo de los armamentos y la violencia, se da lugar a las inclinaciones hacia la destrucción de la forma en el arte.

Otra tendencia en el arte de la época moderna, es el movimiento hacia una mayor diferenciación funcional en el orden social, que hasta cierto punto se reflejará en la complejidad de un único estilo, esto da lugar a la autonomía funcional de los subsistemas básicos del orden sociocultural, teniendo este proceso dos aspectos importantes: uno de ellos es la separación cada vez mayor entre cultura y estructura social capitalista y el otro es que la referencia que puede haber entre imáge

nes culturales y condiciones sociales objetivas, es cada vez menos frecuente. Es por eso que los estilos se separan cada vez más de la realidad social y las obras de arte al mismo tiempo se muestran más vacías de contenido social.

En el proceso general de diferenciación entre los subsistemas del orden sociocultural, otro aspecto importante es la diferenciación muy notable entre el arte y los otros sistemas culturales como la religión tendencia que libera al arte para que se consagre a su dominio de la vida de las formas, la cual se independiza de su contenido. Y como consecuencia el estilo artístico llega a ser menos simbólico y más formalista.

Considerando entonces que, en el capitalismo, el arte cada vez más se aleja de la estructura social y de los sistemas culturales que no son de carácter propiamente artístico, o sea de todas las condiciones relativamente universales de la sociedad, o de los grupos importantes de ella; es muy probable que la evolución social determine que en niveles evolutivos inferiores la expresión artística es más individualizada y privada, convirtiéndose así en un medio de autoexpresión y dejando de ser una comunicación interpersonal, generalizada de la sociedad.

Y así podemos observar que hasta ahora las civilizaciones industriales no han creado un estilo universal,

ni una interpretación integral de toda la civilización, como sucedió en la época gótica, renacentista y barroca.

Otro aspecto del proceso de diferenciación funcional, es la especialización dentro de la actividad artística, la cual no sólo consiste en una separación entre roles artísticos y no artísticos; sino que también se refiere a la diferenciación de los distintos roles dentro del campo artístico.

Además las artes también tienden a diferenciarse entre sí. Estas tendencias de diferenciación funcional suelen acompañarse de una tendencia contraria que consiste en el mayor alcance de integración social. Y como la fragmentación de las artes del futuro seguirá desarrollándose también persistirán los intentos por lograr integrar un alcance cada vez mayor y una más amplia variedad de componentes diferenciados del orden sociocultural, de tal forma que es posible que representen una de las principales orientaciones del vanguardismo.

Otra tendencia que igualmente deriva del dominio sobre la naturaleza y que también se manifiesta en la diferenciación funcional y en la integración, es el aumento de la población dentro de las sociedades con autonomía relativa. Tomando en cuenta que la integración no es sólo una síntesis espontánea, sino que es una articulación consciente de elementos cuyos efectos pueden parecer un poco artificiales.

Dentro de esta tendencia podemos encontrar que la Revolución Industrial puso en marcha una tendencia evolutiva como es el movimiento hacia el populismo, o sea la participación de las masas (sobre todo de la clase media y el estrato alto de la clase inferior) en la vida nacional, además de una mayor conciencia y una sensibilidad, de las masas en ciudades capitales frente a los procesos que entrañan decisiones políticas y aspectos culturales.

Esta tendencia hacia el populismo probablemente determine una expansión general del público de arte, y popularice los gustos que determinan las tendencias artísticas (esto sobre todo en el nivel medio que en el proletariado). Consecuentemente en el gusto popular se aminora la separación entre lo que es arte y lo que no es. En esta tendencia a el populismo se requiere de un perfeccionamiento educativo en la población, ya que se puede suponer que la elevación cultural del público de arte, compensará su expansión en lo que se refiere a la calidad y la capacidad de juzgar.

Otra tendencia consiste en el aumento de los contactos, entre tradiciones culturales diferentes, consecuencia en parte de la movilidad social y geográfica. Los efectos de esta tendencia se perciben en la medida que se aprovechan y son asequibles las diferentes tradiciones culturales de otras sociedades para los miembros de una sociedad dada, o sea cuando resulta posible leer,

escribir, utilizar los medios masivos de comunicación, educación intercultural, la reproducción barata de productos culturales de todo el mundo, etc. Y esto sólo se ha hecho posible en el siglo XX, convirtiéndose en un factor poderoso sobre la mentalidad cultural en general y el estilo artístico en particular.

Posiblemente también la conciencia de la relatividad de las culturas, sea motivo para que se busquen " universales culturales ⁽¹⁴⁾ o sea pautas básicas que no se limiten a un tiempo y lugar determinados. Ya que cuando hay una relatividad de todas las formas específicas de vida, los universales culturales son la única base convincente de certidumbre. Y tanto el arte abstracto como el arte pop, son expresiones de la tendencia a buscar pautas universales; el primero por su falta de referencia a un ambiente histórico-concreto y el segundo con su explotación de un tipo de contenido que los medios masivos de comunicación han universalizado.

La aceleración del cambio sociocultural se tiende a asociar con la evolución social. Y en el siglo XX esta aceleración ha creado una percepción general del cambio como algo autentico, y de la estabilidad como una rigidez estructural que restringe las fuerzas transformadoras artificialmente. De tal forma que ya no se vi

(14) Kavolis. op. cit., p. 215.

sualiza el espacio como un recipiente estático de cosas, sino como un campo de innumerables fuerzas donde se crean y recrean, constantemente, la forma y el significado de las cosas. Esta percepción se manifiesta en forma más general en las elites artísticas e intelectuales que en el demás público, ya que ellos son los que interpretan e institucionalizan las innovaciones artísticas, de tal forma que es probable que el estilo artístico refleje una respuesta subjetiva de esa minoría, a la aceleración del cambio sociocultural.

Por lo que si concebimos al arte moderno, como reflejos más o menos fieles de las disposiciones de la fantasía conformadas por los procesos de evolución social y por el desarrollo de nuevos factores evolutivos ligados con la industrialización. Podremos comprender mejor sus características y peculiaridades, que no comporta con los estilos de otras épocas.

Posiblemente estas tendencias evolutivas se reflejen en el estilo artístico, en grado significativo sólo cuando logran cierto nivel. Y aunque se considere que los factores evolutivos han influido siempre sobre los estilos artísticos, tienen particular importancia en el arte del siglo XX.

Esta capacidad que tiene el arte de reflejar la realidad, claro está que a través de sus imágenes artísticas, lo coloca en un nivel cognoscitivo en el cual es

posible obtener información. En este reflejo que hace de la realidad aparece también una evaluación y una determinada actitud frente a ella, que permite al arte en sus respectivas manifestaciones convertirse en una forma de conciencia social, que se vincula a la ideología, ya sea como vehículo de ideas, o como elemento para la solución de tareas sociales planteadas por la sociedad.

a) relación entre condiciones sociales y orientaciones culturales

Una vez que hemos considerado el arte como una necesidad sociocultural y después de haber explicado el estilo artístico, donde hicimos referencia a las condiciones sociales y las orientaciones culturales como aspectos determinantes de él. Es necesario explicar que relación hay entre ambos aspectos y para ello también vamos a exponer que concepto encontramos en Kavolis de cada uno de estos puntos.

Condiciones sociales " es una manera abreviada de designar diversos aspectos de la organización de una sociedad, los procesos sociales que ocurren en ella y la posición de grupos o individuos dados en la estructura o en relación con los procesos. " (15)

Orientaciones culturales " se refiere a modos de percibir, evaluar y detectar objetos materiales o simbólicos de acuerdo con pautas sociales. " (16)

Asimismo Kavolis expresa que las relaciones más o menos definidas entre condiciones sociales y orientaciones culturales están conectadas con el estilo artístico, con grados diferentes de certidumbre en comparaciones

(15) Kavolis. op. cit. q p. 218.

(16) Ibidem.

transhistóricas e interculturales. Esta asociación más o menos estrecha entre condición social o una orientación cultural con determinados rasgos estilísticos, es posible comprobarla en forma general cuando poseemos datos adecuados. Y en forma inversa los mismos rasgos estilísticos tienen conexión con diferentes especies de condiciones sociales y orientaciones culturales. Así por ejemplo las diferentes condiciones asociadas con las mismas características de estilo, que en algunas ocasiones pueden ser interdependientes, o estar determinados por una misma variable básica (como ocurre en la concepción de la naturaleza humana, la cual puede servir de base tanto a el absolutismo, como a las revoluciones de la clase media). Aunque también diferentes características de estilo se pueden asociar con diferentes condiciones socioculturales (el expresionismo del arte de la nobleza feudal es diferente del arte de la clase media, el cual es más subjetivo, dinámico y pictórico).

Pero sin embargo en algunas ocasiones es posible que en ciertos casos, condiciones socioculturales diferentes e incluso excluyentes se relacionen y conecten con características similares de estilo. Ya que las obras de arte no siempre cristalizan con ciertos aspectos de la estructura social o cultural.

Por otra parte en el estilo artístico, las numerosas características que lo componen pueden relacionarse

estrechamente con elementos particulares de la organización social y la orientación cultural. Por lo que el estilo en su conjunto, como síntesis coherente y selectiva, tiende a ser un reflejo menos preciso del modo de vida de la sociedad como un todo.

Este modelo de relaciones, sugiere que tanto las condiciones sociales como las orientaciones culturales no se reflejan inmediata, específica e invariablemente una a una en las características de la expresión artística.

Esta adecuación psicológica que se manifiesta entre las condiciones sociales, por una parte y las orientaciones culturales y los estilos artísticos por otra, es un fenómeno que resulta de la tendencia operativa a integrar las percepciones de las condiciones sociales, la experiencia de las orientaciones culturales internalizadas (las cuales pueden mediatizar o deformar la percepción de las condiciones sociales objetivas) y los modos de preferencia de acción, en un conjunto coherente de la pauta de vida del hombre. La necesidad de esta integración es más profunda en los artistas creadores y los intelectuales, que en otros, por lo que su función ocupacional consiste en buscar dicha integración creando formas proyectivas en las que se puedan corporeizar.

Pero con lo expuesto hasta ahora no podemos sostener que el arte es exclusivamente reflejo de condicio__

nes sociales y orientaciones culturales, o de una completa interacción de ellas aunque estos factores socioculturales influyan sobre el arte, en muchas y distintas formas. Pero también el arte en parte puede ser un proceso autónomo de creación de orientaciones culturales y a través de ellas creación de condiciones sociales.

Y aunque las reglas que rigen las relaciones entre las condiciones socioculturales y los estilos de expresión artística, son iguales en todas las artes, es posible que en un momento dado los estilos de las diversas artes estén conformados en igual medida, por condiciones socioculturales idénticas. Debido a que la atracción que las artes ejercen sobre determinados grupos de la población pueden variar, y además se pueden encontrar en distintos grados de proximidad, en relación a los aspectos particulares de la orientación, hacia los mismos objetivos culturales y sociales. Esto se relaciona con el hecho de que cada arte tiene sus propias posibilidades y limitaciones técnicas, que influyen sobre la probabilidad de interesar a las disposiciones de la fantasía o a sus elementos, en uno u otro tipo de expresión. Entendiendo por disposiciones de la fantasía:

El conjunto de la personalidad que media entre las condiciones socioculturales y las preferencias artísticas,, (17)

(17) Kavolis, op. cit., p. 220.

Además de que cada arte tiene su propia tradición, que afecta el modo en que las disposiciones actuales de la fantasía, puedan hallar expresión en ella. De ahí que los estilos de artes diferentes no se puedan integrar unos con otros, aún teóricamente.

También es probable que en todas las artes, las relaciones entre condiciones socioculturales y contenido artístico, sea diferente de las relaciones entre condiciones socioculturales y estilos artísticos. Siendo el contenido artístico un medio de exploración imaginativa de las orientaciones emocionales.

Es decir este último expresa las orientaciones emocionales generalizadas, que artistas o público ha internalizado, o desea explorar su posibilidad de desarrollo; por su parte el contenido refleja los roles de conducta más específica sobre las cuales, los artistas o el público poseen intereses, sentimientos, o temen verse obligados a asumir.

En forma general se puede decir, que el contenido artístico se vincula con las condiciones sociales y el estilo con las orientaciones culturales, por lo que ambos no pueden integrarse totalmente entre sí, o ser expresiones de las mismas cualidades de la época. Y como la cultura se diferencia cada vez más en los tiempos modernos, de la estructura social, es posible que estilo y contenido lleguen a ser reflejos aislados de dos órde

nes diferentes de realidad sociocultural.

b) relación entre aspectos políticos y obras de arte

Ya expusimos en el apartado (a) del capítulo IV, la relación que existe entre el aspecto político y los diferentes estilos artísticos. En el sentido de conocer los estilos que son propiciados por determinadas condiciones políticas, las actitudes que propician en el público, el grado de influencia entre política-arte, y viceversa.

Por tanto parece que es evidente la influencia que la política ejerce en el arte, sin hacerse necesaria nuevamente la explicación.

Para Michel Ragon hablar de arte y política tiene implicaciones con el aspecto económico e ideológico. Si consideramos la obra de arte como un bien simbólico, entonces resulta que es propiedad de la colectividad y que además propiciar el aspecto estético de una sociedad, no consiste en poner alguna obra de arte en un determinado lugar que de hecho no es bello, sin embargo esto sucede cuando en países capitalistas hacen de la obra de arte un bien económico exclusivamente, no se transforma en bello un lugar con sólo colocarle algunos objetos artísticos, sino que es necesario hacer del lugar en su totalidad un lugar bello, lograr de él una obra de arte, porque ya se sabe que no por ser bello dejará de ser útil.

El arte se encuentra determinado tanto en países capitalistas como en socialistas, en el primero hay un dominio ejercido por el dinero y en el segundo por el poder. El primero tiene como consecuencia, el hecho de que el artista se convierta en un productor sometido como cualquier otro a las leyes de la oferta y la demanda; el segundo también es afectado ya que el poder es el que establece el tipo de producción. En ambos casos el gobierno aprecia el arte por su posibilidad de información la cual debe ser funcional; pero es ahí donde está el error ya que el arte es un medio de reflexión y creación, antes que de información y para ello necesita contar con una libertad total.

Por su parte los artistas manifiestan su protesta en contra de todo lo que hasta el momento se consideraba lo positivo y el medio a través del cual se le hacía saber al artista que había logrado ocupar un primer lugar y que por lo tanto era merecedor a un premio, el cual estaba dado por un grupo que de ninguna manera representaba la aceptación e identificación con toda la sociedad. Con ello los artistas se niegan a recibir y asistir a esos acontecimientos, manifestando en esa forma su protesta.

Para Lunacharsky arte y revolución se apoyan mutuamente, ya que la revolución ha dado lugar a modificaciones y nuevas perspectivas al arte, y éste también contribuyó a la revolución; es aquí donde podemos hacer re

ferencia a la ideología y su relación e influencia con el arte, pero ya hemos dicho que para eso es necesario hacer claro el concepto de ideología dentro del contexto artístico; por ello tan sólo nos limitamos a formular algunas reflexiones que Hauser tiene sobre esto.

Pero antes hay que recordar que fue Marx el primero que formuló reflexiones sobre el condicionamiento ideológico del arte. Considerando que todas las creaciones espirituales son armas políticas en la lucha de clases, de tal forma que todo producto consciente que refleje la realidad, o todo concepto que tengamos de ella esta originado en un aspecto por el cual se tiene un interés unilateral y desfigurado de esa realidad, además de que mientras esté dividida la sociedad en clases, y algunos grupos puedan hacer valer sus intereses, no será posible una visión verdadera de la realidad, sino que será parcial y equívoca.

Esta concepción ideológica de la realidad no trata tan sólo de engañar, sino que es básicamente una automistificación, un autoengaño, porque lo que pretende no es tanto engañar a los otros sino conservar y aumentar la confianza en si mismos. Es una "...conciencia falsa", pero por ser un desfiguramiento de la realidad, desde la posición de la clase social de donde se observa; que no tiene nada que ver con la realidad ya que es la visión adecuada a la situación de clase.

Dentro de un estudio sociológico del arte, la concepción que se haga de él en base a la ideología es muy importante y necesaria, ya que de otro modo sólo se lograría un ordenamiento histórico de las manifestaciones artísticas; además hay que tomar en cuenta que no solamente hay una ideología como tampoco hay un estilo artístico, sino que de la misma manera hay varias ideologías que responden a los diversos intereses y necesidades de un determinado grupo social.

Todo esto tiene como objetivo, despertar emociones y estímulos en el público para la acción en oposición. Esto lo puede lograr el arte ya que es un objeto que posee un contenido no claro, por lo que su determinación económica, y capacidad de influencia y modificación que puede lograr en el público, no está dada en forma directa. Porque es una forma ideológica y por lo tanto velada y reprimida que pretende mostrar y ofrecer una concepción del mundo que funcione, que se pueda confiar en ella; lo cual logra precisamente debido a su discreción.

El aspecto ideológico de la obra con todos sus elementos se encuentra disuelto en toda su estructura y eso hace precisamente que no pierda su carácter artístico, como lo podemos observar en las obras de Shakespeare, Balzac, Cervantes, Flaubert, Goethe, et.

Claro está que independientemente de que las ideas se expresen en forma abierta y propagandística o ideológica

gicamente, el artista en ambos casos está adoptando una posición partidista en la que persigue ciertos fines, la única diferencia es que utiliza diferentes tácticas de acción pero a partir de esas características no se puede calificar la calidad artística de la obra, o de los medios utilizados.

Por su carácter ideológico es entonces que podemos observar, que el arte sigue de alguna manera, al servicio de una clase (que generalmente es la privilegiada); ya que como la existencia y bienestar del artista depende de la prosperidad y buena disposición de esa clase social a la que sirve, aún cuando no lo desee o se lo proponga esencialmente, es portavoz de ella para lograr sus objetivos.

Y la crítica a la ideología se basa en la posibilidad y capacidad de darse cuenta de la parcialidad y unilateralidad del pensamiento, condicionado a causa de la posición de clase; aunque el darse cuenta de esto no quiere decir que se elimine.

c) manifestaciones artísticas en relación con la religión

El arte dentro de su desarrollo histórico, ha tenido relación con la religión ya que ha habido varios períodos en los cuales las manifestaciones artísticas más importantes han estado estrechamente vinculadas a el aspecto religioso; ya sea por estar determinadas por él, o porque es precisamente que bajo esas circunstancias ha sido posible su existencia.

Las tradiciones religiosas se expresan por lo tanto en una gran variedad de estilos artísticos. Y con base en Kavolis podemos establecer algunas relaciones que se manifiestan entre el estilo artístico y dos características de la orientación religiosa, que son; la afectividad y el autoritarismo.

Con respecto a la afectividad o control interno de la orientación religiosa, se pueden encontrar dos sistemas básicamente: aquéllas que subordinan la expresión del sentimiento religioso al cumplimiento de sus obligaciones, denominadas religiones de creencia y las que consideran que es una virtud la expresión y mantenimiento del símbolo religioso, llamadas religiones de sentimiento.

Cuando en algunas religiones se les atribuye gran importancia al sentimiento, la fantasía se predispone a

hacia sensaciones concretas, más que a principios abstractos. Por lo que la sensibilidad y la proyección del calor corporal que muestra algunas veces el arte religioso, se puede decir según la hipótesis anterior, que se trata de una religión de sentimiento como por ejemplo la escultura religiosa de la India.

Sin embargo el erotismo que presentan algunas expresiones artísticas religiosas también hindúes, se considera que tienen otra fuente distinta, de la orientación religiosa de sentimiento. Ya que existen otras culturas que también están orientadas hacia el sentimiento y a pesar de ello han producido un arte sensual, pero no erótico. En base a esto se puede decir que los estilos relativamente sensuales parecen asociarse con el desarrollo socioeconómico: cazador-recolector y urbano-comercial.

Las religiones de creencia por su parte se relacionan con un estilo artístico austero (considerado carente de un sentimiento de calor corporal) como lo muestran las obras del confucianismo chino, los estilos de las tradiciones religiosas hebrea y musulmana. El arte griego y el romano con la imposición de la doctrina cristiana carecen de un estilo austero que predominó durante toda la Edad Media. En cambio los estilos austeros se relacionan con las fases agrícola y urbano-industrial de desarrollo.

La religión además puede mediar entre el cambio socioeconómico y el artístico, o promoverlos.

Es probable que las religiones de creencia se hayan desarrollado conjuntamente con la revolución agrícola, y que la Reforma Protestante haya acentuado una tendencia hacia la racionalización integral del mundo, vinculada con la revolución industrial.

Y que las religiones de sentimiento se puedan relacionar con sociedades en las cuales no se produce un proceso radical de racionalización, o con el rechazo de ese proceso por grupos alienados.

El dogmatismo, como característica de la personalidad predispone muy favorablemente hacia las religiones de creencia, más que a las del sentimiento. " Se comprobó que los estudiantes muy dogmáticos preferían a Mondrian, Vermer Otros menos dogmáticos preferían a Modigliani, que combina la deformación rítmica con un vigoroso reclamo de los sentidos. " (18)

La otra orientación religiosa, el autoritarismo religioso o control externo de la orientación religiosa - permite formular la hipótesis; de las religiones cuyos jefes espirituales imponen un estricto control sobre la

(18) Kavolis. op. cit., p. 128.

experiencia religiosa de los individuos, tienden a favorecer estilos artísticos de rigidez formal y formas macizas que sugieren el dominio ejercido por figuras de poder incommobibles. Y en forma inversa, las religiones donde sus dirigentes oficiales de la fe imponen, un control escaso sobre las experiencias religiosas, se favorecen los estilos caracterizados por la flexibilidad informal y el esbozo indeterminado, lo cual sugiere la espontaneidad de la autoexpresión.

De tal forma que por analogía de los efectos artísticos producidos por el autoritarismo político y religioso, Kavolis sugiere que aquéllos " sistemas políticos autocráticos tienden a favorecer la rigidez del estilo artístico, y la espontaneidad informal se asocia con los regímenes democráticos. " (19)

Una religión no autoritaria compensa los efectos de la autocracia política al determinar el modo de expresión artística, como probablemente sucedió en el arte religioso de la India. Así también en los estilos rígidos y macizos, el dominio político se suele integrar con alto grado de control autoritario sobre la experiencia religiosa individual. Como sucede con el absolutismo político de las tradiciones asirio-babilónica, bizantina, etc.

(19) Kavolis. op. cit., p. 129.

Aunque la autocracia política y religiosa pueden dar lugar, a estructuras de personalidad autoritaria; o inversamente las personalidades autoritarias pueden crear religiones y gobiernos autocráticos. Pero como los sistemas religiosos y políticos, no dan lugar a las mismas características de personalidad en sus integrantes, se puede suponer con alto grado de certeza que tanto el autoritarismo personal como el institucional, dan lugar cada uno por su lado a una cierta preferencia por la rigidez formal.

•

Por su parte la psicología experimental, tiene algunas pruebas que apoyan la probabilidad de que la preferencia por los estilos rígidos se asocien con el autoritarismo personal, y cuando se prefieren estilos flexibles se asocian con la falta de autoritarismo.

Además en la historia del arte el aspecto religioso ha tenido gran influencia e importancia, ya que ha sido un factor que le ha permitido al hombre crear dentro de la escultura objetos que simbolizan sus dioses. En las culturas mesoamericanas, en el preclásico medio por ejemplo, al desligarse de la magia empieza a tomar forma una religión formal, que se acompaña por un principio de sacerdocio. Del culto primitivo agrario se perfilan algunas divinidades como el viejo dios del fuego, una deidad relacionada con el agua que al principio está encarnada por una serpiente acuática, a la que con la influencia olmeca se le añadirán los atributos del

jaguar.

Pero en esas imágenes creadas por el hombre, a través de las cuales expresaban su sentimiento religioso + fue muy importante la noción de trascendencia, la cual era propia de los seres que se encuentran en el umbral que esta más allá de la experiencia y que trajo como consecuencia la concepción de un espacio infinito; concepto que hará una nueva determinación de las creaciones arquitectónicas.

•

d) la obra de arte en relación con la estratificación social

En todas las sociedades, de acuerdo con su estratificación social se dan varios estilos artísticos; los cuales son representativos de su clase por ser ellos los medios con los cuales la clase social expresa sus intereses y aspiraciones.

Según Kavolis entre los diferentes estilos artísticos que representan a las distintas clases sociales, encontramos el arte de la aristocracia, de la clase media, el arte popular, el arte del pueblo, el arte campesino, etc. Cada uno de los cuales analizaremos en particular, pero antes vamos a explicar cual es el papel que desempeña la estratificación social y su influencia en cada una de las capas sociales. Estableciendo las relaciones entre estilo artístico, y dos dimensiones generales de sistemas de estratificación.

La primera dimensión que se refiere a la relación entre jerarquía social y estilo artístico, para lo cual es necesario recordar que anteriormente habíamos establecido una caracterización del arte, donde hablabamos de que las obras presentan diferencias en relación al tipo de sociedad de que son representativas, sin embargo ahora observamos que el arte también refleja las percepciones que tiene del estrato social que representa, y no en cambio que tenga solamente una visión del siste

ma de estratificación en su conjunto. Es decir que las obras de arte reflejan actitudes ideológicas con respecto a la jerarquía y la igualdad, en rasgos estilísticos similares a los que asociamos en la estructura social jerárquica o igualitaria.

Por lo que en la determinación del estilo artístico las actitudes que se presentan frente a la estratificación social tienen prioridad sobre la estratificación como realidad objetiva; pero es probable que en períodos de cambio social relativamente lento, se manifieste una tendencia general a la aceptación de las pautas de estratificación social vigentes, y cuando los estilos artísticos de esos períodos reflejen la aceptación ideológica de esas pautas, revelan al mismo tiempo las características reales de los sistemas de estratificación en su conjunto. Cuando se dan cambios sociales rápidos, la organización social tiene un papel de cierta independencia, como determinante de la organización espacial en las obras de arte visual. De tal forma que la relación entre realidad social y estilo artístico, varía históricamente.

La segunda dimensión de los sistemas de estratificación, que de acuerdo con los datos que nos proporciona la historia del arte, se puede relacionar con las diferencias de estilos artísticos, se refiere al grado de apertura de los sistemas de clase.

Por lo que se puede establecer que los sistemas de estratificación relativamente inmóviles, parece que favorecen estilos artísticos caracterizados por la rigidez formal, la cual constituye un correlato artístico de la autocracia política, aún cuando ésta se relacione con un sistema de estratificación móvil como en la U.R.S.S. De tal forma que puede prevalecer la organización política sobre los sistemas de estratificación para determinar el estilo de expresión artística, aunque quizá sólo en lo que se refiere al arte oficial. También la rigidez formal caracteriza a los estilos artísticos de los sistemas rurales relativamente inmóviles, si se les compara con los sistemas sociales urbanos.

En forma inversa se puede observar que la creciente movilidad social da lugar a tendencias al realismo, al purismo (el arte por el arte) y al informalismo. Estos datos indican que un alto grado de movilidad social se relaciona con el informalismo y el dinamismo en el arte visual, ya que el grado de rigidez o laxitud de un estilo artístico, refleja su alcance de movilidad social en el sistema de estratificación.

Para lo que Kavolis considera que se puede formular la hipótesis de que " cuando existe cierto control de la movilidad social, la organización jerárquica de la sociedad se refleja en estilos complejos y no repetidos y la organización igualitaria en estilos sencillos y repetidos. (20) así en forma general se puede (20) Kavolis. op. cit., p. 72.

observar que los estilos de la clase media han sido más flexibles que los de la nobleza feudal.

Algunos consideran que unicamente la sociología marxista posee una teoría coherente, que afirma que es esencialmente el estilo artístico el medio de defensa simbólica de los intereses económicos y políticos de una clase social. Pero esta teoría Kavolis considera que no explica, en que medida existe una relación determinable entre la clase social y el estilo artístico, - cuales son los mecanismos psicológicos que traducen los intereses de clase a determinadas características de estilo, no se preocupa por la identificación de las gamas empíricas de estilo que en diversas circunstancias históricas, se han relacionado con determinadas clases sociales, así como por su falta de interés por descubrir los determinantes de la variabilidad dentro de dichos intervalos.

Y aunque la experiencia de la sociología del arte, no posee una estabilidad suficiente para lograr otra formulación definitiva, sí tiene algunas hipótesis que pueden eludir algunas de las deficiencias de la estética marxista: ... 1) los estilos característicos de los períodos de dominación, de lucha por el predominio, o de decadencia de una clase dada; 2) los estilos de las obras de arte de las cuales se sabe que fueron encargadas, compradas o admiradas por públicos de determinada clase, o creadas por ellas en la medida en que

estos estilos difieren de los preferidos por alguna otra clase perteneciente al mismo ambiente sociohistórico; 3) los estilos elaborados por artistas creadores provenientes de determinadas clases, siempre que no hubiesen trabajado para públicos de diferente composición de clase o no se hubiesen esforzado a conciencia por expresar las perspectivas de una clase social distinta de la propia; 4) los estilos usados por artistas creadores que de suyo se identificaban específicamente, en la esfera cultural o política, con determinada clase social, la suya propia u otra cualquiera; 5) las preferencias artísticas determinadas en forma experimental, de los consumidores de arte, reales o potenciales, que se diferencian entre sí por su status social o su identificación de clase. (21)

De acuerdo con todos los datos que hasta ahora hemos obtenido y expuesto, se puede sugerir que en la relación entre clase social y estilo artístico, el factor relativamente objetivo es la proyección estilística de las disposiciones de la fantasía; o sea la tendencia a imponer cierta estructura a las experiencias de la imaginación que distingue a cada clase social. Y por proyección entendemos " el proceso de autorrealización que permite expresar motivaciones subconscientes, proceso que en el caso de la expresión artística, puede ser factor de adaptación de la personalidad al mismo tiempo

(21) Kavolis. op. cit., p. 74-75.

que útil para el sistema social. (22)

También las preferencias del público estarán determinadas por la naturaleza general del sistema de estratificación en que cada clase está inserta, o sea por el grado de jerarquización y movilidad dentro de un orden de estratificación. En el Renacimiento el arte va destinado principalmente a los ilustrados, aunque antes sus obras eran comprendidas correctamente sólo por los expertos capacitados. En el Antiguo Oriente y la Antigüedad Clásica todavía se excluían a varias capas sociales del goce artístico. En el caso del arte sublime es importante hacer notar que no se produce con la finalidad de proporcionar un goce artístico a todo el público, no es tanto que por ejemplo los analfabetas no lo entiendan, sino que de hecho no se ha creado para ellos, no está dirigido a ese estrato.

Pero tanto el arte popular, el del pueblo, el arte de élite, etc., no poseen un público homogéneo; ya que así como el arte de élite es elevado en diferente medida, también el popular es mediocre en distinta forma; ya que el público está formado de elementos, los cuales en distinta medida alcanzan su ideal artístico; es decir que cada uno de los individuos que componen ese nivel del público alcanza también un grado de su ideal artístico, y por ello no todo el público logra la misma

(22) Kavolis. po. cit., p. 103.

comprensión de su arte. Además de no olvidar que los diferentes públicos de las distintas artes, se encuentran separados a causa precisamente de su estratificación social.

Por ejemplo podemos darnos cuenta que la literatura francesa de la Ilustración se dirigían a un público de igual formación. Pero sin embargo no podemos decir que Voltaire y Rousseau tenían los mismos lectores, o eran comprendidos de la misma manera ya que eso sería esquematizar y simplificar equivocadamente la Ilustración.

Teóricamente la clase de identificación puede ser superior o inferior a la clase de pertenencia, pero cuando la identificación es con una clase inferior se refiere más bien a un fenómeno moderno asociado con la difusión de sistemas igualitarios y democráticos. Ya que las identificaciones de clase se deben reflejar en las preferencias estilísticas. Por ejemplo cuando el arte de Chaplin fue aprobado por la intelectualidad gracias a lo cual logro mayor fama.

Además la relación entre la clase social y el estilo artístico, se modifica por diversas variables incluyendo la organización política, las orientaciones ideológicas y religiosas que en forma independiente influyen sobre el estilo. En algunas circunstancias históricas estos factores pueden ser más importantes que la

clase social, en la determinación del estilo artístico.

En conclusión se puede suponer que el estilo artístico refleja la estructura perceptual impuesta a la imaginación de una clase social, por su orientación total definida, determinada por su funcionamiento en el sistema social, por su actitud sociopolítica fundamental y por su grado de identificación cultural o política con clases de referencia inferiores o superiores a ella. Con esto el estilo artístico, puede afectar los intereses materiales de una clase social, la relación entre el estilo artístico y la clase social es más compleja, y por ello se puede conceptualizar mejor en el lenguaje de la teoría sociopsicológica de las disposiciones de la fantasía, que en el de la teoría política económica de los intereses de clase. Ya que la teoría sociopsicológica de las disposiciones de la fantasía, se pueden aplicar a los efectos de todos los factores sociales y culturales sobre el estilo, sin pretender que las variables relacionadas con la clase tengan superioridad definitiva.

Es importante por último hacer notar que en la actualidad, los psicólogos experimentales y algunos sociólogos han reunido pruebas acerca de las preferencias artísticas asociadas, no sólo con la clase social, sino también con las diferencias sociales, los tipos de educación académica, los intereses profesionales, etc.

e) arte del pueblo

Para Mauser arte del pueblo es la creación poética, musical y plástica de trabajadores ignorantes, sobre todo campesinos no urbanos industriales, que participan de los productos artísticos no sólo como sujetos receptores, sino también como productores aunque no aparezcan como creadores, ni exijan derechos de autor. En este tipo de arte, como ya dijimos difícilmente se distinguen los productores de los consumidores; no sólo porque el receptor en cualquier momento se puede convertir en productor, sino porque más bien desde un principio las mismas personas cumplen con las funciones de producir, recibir y reproducir.

El arte del pueblo no presenta obras necesariamente anónimas, pero sí siempre impersonales, que pueden en alguna fase o aspecto ser originales, pero no persiguen la originalidad como objetivo, su convencionalismo depende del papel especial que desempeña el arte en la vida del pueblo. Su arte está ligado con el concepto de improvisación, la cual no es totalmente ingenua, intuitiva y espontánea. Estas características las podemos observar por ejemplo, en la artesanía y el folklor de México.

El campesinado de las tierras llanas y la población de lugares pequeños organizados en aldeas, representan en cuanto portadores del arte del pueblo la capa

de instrucción más homogénea y estable. Pero tan pronto como penetran en su lenguaje formal, normas de gusto y pautas ajenas, se inicia su decadencia y disolución. Y sólo cuando el arte del pueblo se conserva puro y original logra producir formas artísticas auténticas, canciones conmovedoras, etc.

Aunque generalmente el arte del pueblo es una copia del arte sublime que raras veces tiene una relación apropiada en la pérdida de calidad estética que experimentan los modelos en proceso. Es un arte sencillo, libre y atrasado, que descompone o simplifica los modelos del arte sublime.

El arte del pueblo, como todo estilo artístico, es propiedad de muchos, su carácter colectivo consiste en ir de boca en boca. La particularidad de este arte consiste en que la influencia del individuo, es relativamente pequeña, y que en cuanto portador del proceso artístico representa los objetivos artísticos uniformes de un grupo, en un sentido más riguroso que en el caso del autor o receptor del arte sublime. Ya que aún cuando el elemento más pequeño de un trabajo artesanal o una canción popular es un producto individual, también sus formas más complejas están constituidas de tal manera que cada individuo de esa comunidad se puede sentir autor. Y aunque cada expresión artística no pudo haber sido compuesta por cualquier miembro, los intereses y las vivencias expresadas son comunes y se repiten cons_

tantemente:

El público de este arte no es capaz de considerar y juzgar al arte como arte, bajo pautas formales, ya que ignoran las dificultades teóricas y las alternativas inherentes a la creación artística; es un arte que se encuentra en relación directa con el inconsciente, precisamente por su despreocupación formal.

El pueblo carece del concepto de arte, no puede distinguir entre lo mejor y lo peor, pero sin embargo esta ignorancia estética no significa que todo lo que produce en poesía, música y decoración sea artísticamente inferior.

En el recorrido histórico es en el Neolítico donde encontramos utensilios domésticos decorados como productos del pueblo y este arte no influye sobre el arte de las demás capas sociales, hasta la época de las invasiones bárbaras. El poema lírico es el género que presenta huellas procedentes de la poesía artística, que manifiesta con claridad el talento artístico del pueblo.

Pero lo que en general se entiende por arte del pueblo, surge hasta el siglo XVIII, en Europa, no sólo con las canciones populares más viejas sino con todo el arte decorativo. En este siglo se crean la mayoría de los modelos de los tejidos, bordados y encajes, ornamentos de la cerámica y las formas fundamentales de mue-

bles y enseres domésticos del pueblo.

Hoy en día Hauser considera que ya no hay arte del pueblo, porque ya no hay pueblo, por lo menos en lo que respecta al Occidente y los países anglosajones. Para él en estos países ya no se aprecian los modelos campesinos, porque han sustituido sus creaciones por la nueva producción realizada por medio de máquinas; pero esto no es cierto, no se puede generalizar ya que todavía en los países del Tercer Mundo y subdesarrollados, existe un pueblo con sus respectivas creaciones artísticas, como sucede en México, el Perú, Argentina, la India, Argelia, etc. En todos estos países todavía existe un pueblo y la apreciación y producción de su arte. Incluso en el propio aeropuerto de Montreal, nos encontramos con una producción artística de tipo popular.

f) arte popular

El arte popular es la producción artística que satisface las necesidades de un público semiilustrado, frecuentemente mal educado, principalmente urbano que tiende a la masificación, no creador, de comportamiento totalmente pasivo cuya producción se efectúa profesionalmente y se adapta a una demanda variable. Es un arte refinado a su manera, técnicamente avanzado, que cambia rápidamente aunque pocas veces para mejorar, vulgariza y estropea los modelos del arte sublime.

Este arte estimulo a los creadores del arte sublime en la forma del mimo durante la Antigüedad y la Edad Media, o a las canciones populares en tiempos del barroco hasta el clasicismo.

El predominio de este arte se debe a la continua expansión de su público, a el triunfo de la democracia, a la debilidad del privilegio de la educación, a la competencia y a la perspectiva de participar cada vez más activa o pasivamente en el tráfico intelectual.

El arte popular quiere tranquilizar, desviar al hombre de sus problemas cotidianos, estimula la pasividad y la vanidad, en vez de hacerlo con el esfuerzo, la crítica y el autoexamen, nos induce a la evasión de todo lo que nos aqueja social y moralmente, seduciéndonos a escapar de toda obligación y responsabilidad.

La existencia de este arte no se debe solamente a que haya un público sin pretensiones, su calidad inferior no se justifica con sostener que la gente recibe lo que desea. Su característica más sobresaliente es que se aferra a fórmulas confirmadas y fácilmente acomodables, lo cual parece ser el secreto del éxito de los bestsellers. Pero para rechazar el arte popular no basta con sostener que es deficiente; sino que más bien algunas veces ofrece productos más satisfactorios que otras. Pero esta satisfacción que ofrece es tan breve que difícilmente, o nunca se logran verdaderos goces artísticos. Claro está que se debe a su poca estabilidad y a sus limitados alcances.

Hauser sostiene que el arte popular cambia rápidamente, sin que esos cambios sean necesariamente positivos; " el arte popular es refinado a su manera, técnicamente avanzado, aunque también vulgar, y cambia de la noche a la mañana, aunque raras veces para mejor. "(23) Pero posteriormente sostiene que tiende a la inmovilidad " El arte popular tendente a la inmovilidad y dependiente de circunstancias extrahistóricas,... " (24) con lo cual primeramente se contradice y además su segunda afirmación no resulta verdadera, ya que él mismo ha explicado que la producción de este arte está basada en la aplicación de reglas que se aplican de manera cons

(23) Hauser Arnold. Sociología del Arte. Tomo II. p. 298. Ed. Guadarrama, 1975.

(24) Hauser Arnold. op. cit., p. 325-326.

tante e indistintamente con la única finalidad de lo grar entretenimiento. Sin proponerse desarrollar un estilo que logre perdurar. Aunque probablemente se pueda entender la inmovilidad en él sentido de que a pesar, de expresarse en distintas formas nunca logra producir verdaderas inovaciones.

Pero parece importante analizar esa idea contradictoria que Hauser expresa.

También considera que éste arte depende de circunstancias extraartísticas y en cierto sentido participa en la evolución estilística general, aunque de ninguna manera está separado de la historia formal, pero si probablemente de la vanguardia.

Democracia y socialismo significan que las auténticas creaciones artísticas deben hacerse accesibles y comprensibles paulatinamente a las capas más grandes de la sociedad. " popularización del arte sólo puede consistir en la elevación a él de las capas de instrucción inferiores, y no en el descenso a el nivel de los torpes y de quienes reaccionan de manera inadecuada a las expresiones artísticas. (25)

No se puede identificar el arte popular con el arte proletario, ya que el concepto popular es de carác

(25) Hauser Arnold. op. cit., p. 326.

ter educativo, en cambio el concepto de proletariado se refiere a una categoría de clase. A menos de que por arte proletario se entienda una representación de la división de la sociedad en clases, entonces es posible incluir dentro de él un cierto aspecto de todo arte verdadero. El caso de Siqueiros para quien el contenido de un cuadro era tan importante como el estilo de la obra, y en ese sentido sería posible su identificación con el proletariado.

En los diferentes períodos históricos del arte, tomando en cuenta el sentido que hemos dado al concepto de arte popular, podemos encontrar que ya en la época del helenismo se da un arte popular, al mismo tiempo que las direcciones eclecticas del estilo y del gusto. La pintura se convierte en la forma especial del arte popular, que habla en un lenguaje crudo comprensible para todos.

La Contrarreforma marca el nacimiento de una pintura de devoción, que tiene por público no sólo las capas bajas de la población urbana, sino también de la rural. Y es aquí donde nacen algunos de sus elementos más importantes.

Pero la verdadera historia del arte popular comienza en la época de la Ilustración, cuando la burguesía alta y media, manifiestan interés por la literatura y - la venta ambulante de los libros en los siglos XVII y -

XVIII en Francia.

Los primeros ejemplos de la literatura popular es la novela folletinesca, que tiene por material las historias de sensación y amor, piezas de teatro de bulevar. Su público se compone de todas las capas de la sociedad, con excepción del campesinado; donde predominan los elementos semieducados sin pretensiones artísticas. Estas novelas populares al principio incluyen obras de Dickens y Balzac, pero degeneran rápidamente.

Durante el Segundo Imperio también se da el mal gusto, y aunque anteriormente también se daban malas creaciones artísticas, en este momento se realizan muchas producciones con pretensiones de grandes obras, se crean baratijas y en esta época el arte es un medio de distracción donde artista y público descienden por debajo de su propio nivel, se presenta en todas las formas artísticas, pero sobre todo en el teatro.

g) arte campesino

Al arte campesino tradicional sostiene Kavolis que se le han atribuido ciertas características como la im_ personalidad, homogeneidad estilística, armonia, sencillez, rigidez, abstracción simbólica, monotonía uniforme, estilización geométrica, forma decorativa y belleza lineal abstracta. Y un crítico de arte ha sostenido que el arte campesino exhibe una sensacional tendencia hacia la abstracción geométrica como se puede observar en las alfombras de Finlandia, los bordados de Rumania y la alfarería del Perú; o también una estilización rítmica de los motivos naturalistas como en la alfarería de Europa Central, las maderas talladas de Polinesia y los bordados de Checoslovaquia.

Pero se ha observado que los artistas campesinos que han trabajado ajustándose al lenguaje imitativo de la realidad que es característico de una civilización urbano-comercial, presenta ciertas características más o menos generales. Y en base a esas observaciones es posible para Kavolis formular dos hipótesis; una sostiene que la estilización geométrica relativamente invariable y sin complicaciones tiende a caracterizar el arte de las culturas campesinas y otra para la que dentro de la tradición imitativa de la realidad que distingue a las civilizaciones aristocráticas urbanas y comerciales, la actitud campesina fundamental se expresa en la preferencia por la sencillez abrumadora. Y el campesinado puede

compartir la tendencia simplificadora con dos sectores urbanos: la clase media inferior y la clase baja.

El estilo artístico campesino y feudal se distinguen en que el primero tiende principalmente a la sencillez (al geometrismo), mientras que la nobleza tiende a la glorificación de la rigidez (cierto tipo de representación realista necesaria para exaltar a los que constituyen la autoridad). Por lo que, mientras las sociedades campesinas tienden a crear un estilo geométrico, los sistemas sociales dominados por la nobleza producen estilos más representativos. De tal forma que podemos sostener que el contexto social del campesino influye sobre sus preferencias artísticas. De la misma manera que sucede con todas las clases sociales, por lo que se requiere de un análisis más exacto para especificar de modo sistemático los efectos de esa variación contextual.

La mayoría de los estilos campesinos se integran a dos variantes básicas; la primera es una tendencia a la simplificación geométrica que se puede asociar con la revolución agrícola e industrial, reflejando un sentimiento de gran dominio sobre la naturaleza, la segunda es una tendencia a la pesadez torpe en la representación de temas naturalistas, reflejando una actitud apática del campesinado.

h) arte de la clase media

La clase media se puede asociar con el clasicismo y presenta entonces un arte que muestra un deseo de re__tratar experiencias reconocibles de manera racional; o sea con claridad, sencillez y regularidad. También cuando la clase media se asocia con el movimiento román__tico su arte presenta características como la subjetivi__dad, la emocionalidad, la intimidad, espontaneidad, in__formalismo, interioridad y deseo de originalidad.

La clase media se puede dividir en dos capas, la superior y la inferior.

El gusto de la clase media superior se dirige ha__cia dos indicios artísticos; el primero consiste en el clasicismo que presenta claridad, precisión, convencio__nalismo, sus obras son sobrias y calculadoras. El segun__do es un compuesto de espiritualidad, sensibilidad psi__cológica, pictórica, romanticismo y expresionismo diná__mico.

Degas como representante de la clase media supe__rior, sintetiza elementos de los dos indicios artísti__cos, aunque utiliza sobre todo los del primero. Su arte se caracteriza por la elegancia, gusto por el orden, es profundamente clásico pero peca de un excesivo control. " Carecía de imaginación, y según el mismo confesaba: Inspiración, espontaneidad y temperamento... " (26)
(26) Kavolis. op. cit., p. 90.

Las inclinaciones culturales o políticas de la clase media superior influyen sobre sus preferencias artísticas y si se alia con la nobleza probablemente manifieste cierto gusto por la espiritualidad gótica, o por el rococó. Pero también si la clase media superior se alia con la clase media inferior, su gusto artístico se modifica.

Las características de la clase media inferior son; el realismo, la sencillez, la claridad no romántica, la esquematización y la conciencia de naturalismo. Cuando los estilos de la clase media inferior y de la clase baja presentan mayor rigidez, pueden tratar de expresar las tendencias más hondas de las clases inferiores a aceptar la autoridad.

La caricatura deformada agresivamente, estuvo vinculada con la clase media inferior. Y la distorsión del arte populista puede reflejar una concepción del mundo de la clase media inferior y el proletariado más inarmónica que la clase media superior.

La clase media inferior favorece la distorsión principalmente en épocas de autoafirmación, como por ejemplo el grotesco totalmente desarrollado, con excepción de las imágenes del demonio; no aparece en el arte del Renacimiento italiano, creado sobre todo para las clases patricias y la clase media superior. En esta época la clase media inferior no formaba un estrato del

público de arte dotado de suficiente conciencia de sí mismo, aunque algunas veces afirmaba su identidad política. Sin embargo la tendencia general de las predisposiciones artísticas, se refleja en la esquematización de las figuras, la uniformidad de los tipos, la fealdad facial y los gestos emotivos violentos.

De tal manera que la separación de la clase media en superior e inferior, trae como consecuencia características distintas para cada uno de los estilos artísticos. Así el arte de la clase media superior tiende a la sobriedad deliberada o la sensualidad refinada, el arte de la clase media inferior tiende a la rigidez simplificada que llega a la deformación grotesca, o al realismo sentimental. Esta interpretación de la rigidez simplificada expresa que el individuo de la clase media inferior tal vez anda a la búsqueda de cierta compensación emocional por la carga de rutina tediosa, reclamando el privilegio implícito de la indignación moral unilateral contra quienes, a su juicio aparentemente no cumplen sus obligaciones tan bien como él, o contra el orden social que, según su opinión ha fracasado (27)

Estas diferencias que presentan la clase media inferior y superior, se pueden explicar sosteniendo que las preferencias de la clase media superior son proyecciones de las inclinaciones de dicha clase, a la organi

(27) Kavolis. op. cit., p. 95.

zación racional de la acción y al fomento de una reacción subjetiva inmediata ante la vida.

A diferencia del gusto de la clase media inferior que parece reflejar tendencias generales a la rebeldía, o al conformismo resignado ante los convencionalismos rutinarios, las cuales son tendencias que se manifiestan en la conducta religiosa y política de esa clase.

Y es por eso que en virtud de su propia posición en el sistema social, se espera que los individuos de la clase media superior dirijan sus actos o coordinen los ajenos para tratar de obtener algún valor generalizado. Esta manera de actuar parece reflejarse en cierta preferencia por la deliberada sobriedad del clasicismo. La otra preferencia de la clase media superior que se dirige a la sensualidad refinada o emocionalidad (romanticismo) indica que los miembros de esa clase buscan una compensación emocional.

Y su misma posición de clase media superior o inferior, exige que desempeñe con cierta resignación las actividades estandarizadas de su posición que le han sido impuestas por otros. Esta exigencia parece reflejarse en su inclinación al realismo sentimental.

Cuando la clase superior acepta las obligaciones del status, su modo de afirmación y la reacción emocional contra ellos, representa su apatía social. Por su

parte la clase inferior con su aceptación de las obligaciones de su status manifiesta su apatía social y con su reacción emocional hacia ellas, manifiesta su modo de afirmación.

Kavolis expone también la existencia de una nueva clase media, la cual es producto del industrialismo y que probablemente no manifiesta la preferencia por el realismo clásico o el romanticismo. Sino que en forma provisional se puede sostener, que esta clase se inclina hacia los estilos abstractos. Pero esta afirmación sólo es válida dentro del capitalismo, pero no en el socialismo; donde ya explicamos que el público se inclina a estilos sencillos, cuya finalidad es crear belleza y proporcionar placer a través de los objetos cotidianos.

i) arte y aristocracia

Existen rastros acerca de dos tipos fundamentales de estilos artísticos, uno relacionado con la nobleza feudal independiente y militante, que es el románico; los otros vinculados con la nobleza cortesana como el manierismo, el barroco católico y el rococó. Aunque en realidad todos los estilos cortesanos, sobre todo el rococó, también atraen a la alta burguesía.

Atendiendo a éstas características señaladas se puede afirmar que el gótico internacional del siglo XV es un estilo propio de la nobleza feudal que se iba convirtiendo en clase cortesana, cuyos gustos ya manifestaban diversas tendencias inclinadas a cierta preferencia por la sublimación de la realidad, el diseño sutil y delicado, el refinamiento elegante y la ternura.

Kavolis por su parte formula la hipótesis acerca de que la característica más universal del arte aristocrático es la restricción a la espontaneidad, rasgo que atrae al gusto aristocrático porque sugiere dignidad o refinamiento, las cuales son importantes en la vida de la nobleza. Dentro de esta espontaneidad restringida se pueden distinguir dos subtipos de arte; a) el de una nobleza autoafirmativa que se caracteriza por el formalismo rígido superpuesto a la emoción intensa, b) el arte de una nobleza apática que exhibe una idealización de la realidad y una especie de sensualidad lírica que ca

rece de intensidad emocional y puede parecer refinada artificialmente.

En la historia de las distintas culturas, podemos encontrar el arte aristocrático, bajo los dos anteriores modos de expresión, aunque no siempre en forma pura.

En el primer caso (de la nobleza autoafirmativa) encontramos que en la Antigua Grecia el período de dominación de la nobleza se vincula con el estilo arcaico, el cual está regido por cierto número de principios como la frontalidad y simetría de la forma cúbica, con su elegante esbeltez que encontramos con la opulencia plebeya del arte que se crea posteriormente por la clase media. Por lo tanto sus principales características fueron la rigidez y cierta idealización de la realidad. Esta rigidez se hizo menos prominente cuando llegó al poder la clase media, pero a pesar de eso el estilo arcaico rígido no desapareció en forma definitiva, sino hasta poco antes de la creación de una democracia de la clase media de Atenas.

En el segundo tipo (la nobleza apática) de arte aristocrático está representado principalmente por la India, donde la vida de esta nobleza giraba alrededor de la corte. La escultura de sus templos presenta las características de un realismo idealizado y una sensualidad lírica, y son construídas bajo el patrocinio de la realeza y la nobleza cortesana.

Por su parte Hauser habla de un estilo de arte sublime, ya que su división del arte está más inclinada a presentar referencias que se adecúen a nuestra actual realidad.

Por lo que sostiene la existencia de una elite ilustrada que es portadora de un arte elevado, riguroso, sin concesiones, debido a el respeto que manifiesta por todo lo institucionalmente seguro. Pero esta elite ilustrada percibe, gracias a su sentido crítico de la realidad y a su conciencia histórica, los límites de la validez de las tradiciones y el inevitable cambio en la composición de los grupos portadores de la cultura.

Estas obras de arte elevadas, importantes, ofrecen una variedad de tipos más amplia, que las que pueden presentar las creaciones de capas sociales inferiores. Sus expresiones artísticas son libres, sin obstaculización, no es que carezcan de convenciones, ni de todo formalismo, pero cada una de ellas es única en algún aspecto. Este arte se diferencia del arte del pueblo y del popular, porque renuncia a estructuras automáticamente repetidas producidas mecánicamente, aplicables en cliché, además de poseer fórmulas complejas y exigentes. Este arte además conserva su calidad tanto en sus formas tradicionales como vanguardistas.

El gran arte no es siempre sencillo y claro, pero por esta característica no lo podemos valorar positiva

o negativamente, pues a causa de ello no podemos decir que deje de tener valor la dificultad de su contenido y la complejidad de sus medios.

Es importante tomar en cuenta que ni el arte superior, ni el inferior poseen un público homogéneo, claro y constante en sus deseos espirituales. Ya que los públicos de los diferentes tipos de arte se encuentran más o menos mezclados, aun cuando sus criterios de gusto se formulen lo más claramente posible.

Pero sin embargo es posible sostener, que una diferencia importante para hablar de los distintos estilos artísticos, es el público de cada uno de ellos.

CONCLUSIONES

1.- Un estudio sociológico del arte es útil e importante, por ser el arte una creación humano-social, con la ayuda del método científico logra conocimientos de las cuestiones estéticas, las cuales al presentarnos la realidad nos proporcionan conocimientos.

La sociología del arte tiene sus limitaciones y varios aspectos que aún no han sido estudiados, además de que no negamos la necesidad de complementar este tipo de enfoque con otras disciplinas como son la psicología y la historia del arte, para evitar así que las interpretaciones logradas de las manifestaciones artísticas sean incompletas. Y también porque la sociedad esta determinada por tantos factores que sólo, con los datos que cada disciplina nos proporcione sobre su campo de acción, será posible un estudio coherente y estructurado. Pero las creaciones artísticas no tienen equivalente sociológico, ni psicológico, ya que en toda la producción artística podemos observar que iguales condiciones sociales e iguales motivaciones psicológicas dan lugar a productos artísticos de diferente calidad.

2.- El estudio sociológico del arte nos proporciona conocimientos acerca del hombre, de la sociedad y de sus mutuas relaciones a partir de las cuales es posible determinar en que condiciones es más propicio y fructífero el desarrollo del arte.

Se conocen también las relaciones entre artista y público, aspecto por el cual podemos hablar de los diferentes estilos artísticos que se han desarrollado a través de la historia. El carácter ideológico del arte, su producción y consumo, etc.

3.- La expresión de las condiciones socioculturales es la que nos permite obtener un conocimiento, a través del arte, pero sin embargo aún dentro de las estructuras sociales establecidas, el hombre tiene libertad y actúa de acuerdo a sus motivaciones individuales que aún cuando en última instancia la conducta del hombre es social, hay una interacción de lo individual y lo social que en el proceso de desarrollo de la sociedad se van modificando a cada momento, de tal forma que ni la sociedad ni el hombre son siempre estáticos.

4.- El artista está determinado y condicionado por la sociedad, pertenece a una clase social, por lo que es muy difícil pensar que sus obras no responden de alguna manera a esa determinación dada a su propia condición de clase: es imposible que el artista se pueda desprender de ella cuando realiza sus creaciones artísticas, debido a que es parte de su personalidad.

5.- La obra de arte es una forma cultural que nos proporciona conocimiento, surge como resultado de toda una sociedad, es decir como creación de un artista pero como proyección de un grupo social, y por esa razón pa_

ra poder estudiar el arte se necesita tomar en cuenta al público, al artista, los materiales, etc. Además los elementos de una obra de arte se estructuran de tal forma que si esa estructuración se modifica, la obra cambia e incluso puede perder su carácter artístico.

6.- El arte ya sea en el sentido en que se creo en sus orígenes, o como se produce actualmente tiene la posibilidad de influir en el público al que se dirige, por medio de su contenido contribuye a comprometer al hombre con su realidad social, para que adopte una posición y en esa medida pueda la sociedad mantenerse igual o modificarse. Es por eso que se producen diferentes estilos con los cuales se actúa sobre la población y de esa forma podemos interpretar el sentido humano de la evolución social.

Los estilos artísticos que surgen a través de la historia, se relacionan con las imágenes y concepciones que el hombre tiene del universo y que desea expresar.

7.- Con respecto al concepto de estilo, me parece importante no olvidar que es un concepto sobre el cual no se ha trabajado lo suficiente, las definiciones y explicaciones que sobre él se han hecho hasta el momento no satisfacen por completo las necesidades, ya que no han proporcionado un concepto lo suficientemente claro, pues a través del estilo el artista proyecta gran parte de su subjetividad y ésta no puede resumirse y expresarse

se en unos cuantos términos; no han podido a través del lenguaje expresar los aspectos subjetivos de la vida del hombre, además de lo variable e impredecible que resulta de por sí el estilo artístico. Pero ninguna obra artística agota totalmente un estilo artístico.

8.- Historicamente han surgido varios estilos artísticos, los cambios de estilo se producen por los cambios que se presentan en los otros aspectos que determinan una sociedad; o sea, el aspecto político, económico, social, de mercado de arte, ideológico, etc., pero los cambios en el estilo están realizados por una élite la cual apoya determinadas tendencias y valores.

Pero los estilos artísticos para adquirir fuerza, necesitan estar correctamente difundidos.

9.- El estilo artístico adquiere características propias en cada contexto, por lo que en relación con el político se presentan básicamente dos tipos de estilo; aquellos que son producto de sistemas democráticos y los que corresponden a los autoritarios.

10.- En relación a las condiciones sociales, el arte también contribuye a el mantenimiento o modificación de ellas. En última instancia las orientaciones culturales son las determinantes más importantes de un estilo artístico.

11.- La calidad artística de una obra de arte, no depende ni de las condiciones sociales, ni de las orientaciones culturales, sino de la correspondencia del estilo con alguna de esas variables, o de su capacidad para expresarlas. Ya que lo más importante y valioso del arte es su significación social.

12.- Aún cuando se acepte que la base económica es la misma en todas las formas culturales de una época, existe cierta autonomía ya que cada sector de la cultura tiene sus propias tradiciones las cuales se vinculan a sus propios medios y técnicas. Y cada nivel socioeconómico tiene sus propias expresiones artísticas. Cuando se presentan cambios económicos dentro de una sociedad, también su producción artística se modifica, y cuando ésta cambia también influye en las formas económicas.

13.- Se considera que el arte es producto de necesidades socioculturales, aunque también las sociedades son influenciadas por su producción artística. Es producto de necesidades socioculturales ya que todos los factores que lo determinan son también condiciones de posibilidad de su existencia, desarrollo y cambio.

Los cambios de las condiciones socioculturales, dan lugar a los diferentes estilos artísticos, los cuales reflejan la acción de los hombres en su sociedad, por eso es que las sociedades capitalistas producen un arte diferente de las sociedades socialistas, ya que

cada uno surge y refleja condiciones diferentes.

Condiciones sociales y orientaciones culturales se conectan con el estilo artístico, aunque éstas no se reflejen inmediata e invariablemente una a una en la expresión artística. Por lo que el estilo tiende a ser un reflejo más o menos preciso del modo de vida de la sociedad. Pero en base a esto no es posible sostener que el arte exclusivamente es reflejo de condiciones sociales y orientaciones culturales o de la interacción entre ellas, sino que también es un proceso autónomo de creación de orientaciones culturales y por medio de ellas de condiciones sociales.

14.- La capacidad que el arte tiene de reflejar la realidad, lo coloca en un plano cognoscitivo en el cual podemos obtener información; este reflejo permite una evaluación de ella con lo cual el arte se convierte en una forma de conciencia social.

15.- Hay una relación entre los aspectos políticos y las obras de arte, se puede observar que en los países capitalistas la obra de arte es un bien económico exclusivamente ya que existe un dominio ejercido por el dinero; en los países socialistas el arte sufre determinaciones causadas por el poder, el cual controla su producción. En ambos casos olvidan que el arte es un medio de creación y reflexión, necesitando para ello de una absoluta libertad.

16.- El arte estuvo relacionado, en una época de la historia, con la religión, y las dos relaciones más importantes que según Kavolis se dan entre el estilo artístico y la religión son; la afectividad y el autoritarismo.

17.- La relación entre clase social y estilo artístico se modifica a consecuencia de distintas variables como la organización política, las orientaciones ideológicas, religiosas, etc. Estas condiciones algunas veces son más importantes que la clase social, en la determinación del estilo artístico. Por lo que resulta más adecuado que la relación entre estilo artístico y clase social se conceptualice en el lenguaje de la sociopsicología de las disposiciones de la fantasía, ya que con ella no se pretende que las variables relacionadas con la clase social, tengan prioridad definitiva.

18.- Las distintas artes analizadas en relación con la estratificación social son: el arte del pueblo, el arte popular, el de la clase media, el campesino y el de la aristocracia.

a) el arte del pueblo según Hauser es producido por trabajadores ignorantes, sobre todo campesinos no urbano industriales, que participan de los productos artísticos como productores y receptores ya que las mismas personas cumplen con las funciones de producir, recibir y reproducir.

Hauser sostiene que no hay un arte del pueblo ya que no hay un pueblo, por lo menos en los países del Occidente y anglosajones, establece que a consecuencia de los modernos medios de comunicación como el radio, el cine, la televisión, los carteles, etc., la cultura urbana se ha difundido democratizándose, a la vez que ha provocado que el pueblo se olvide de sus propias creaciones sustituyéndolas por la producción en masa; pero esto no es cierto, ya que no se ocupa de hacer una consideración en relación a los países del Tercer Mundo y subdesarrollados, donde no podemos negar la existencia de una producción y apreciación de un arte del pueblo.

b) en su origen, el arte popular estaba dirigido a un público semiilustrado, es un arte refinado a su modo que cambia rapidamente pero no para mejorar ya que vulgariza el arte sublime.

En Hauser encontramos dos ideas discutibles, una de ellas es cuando sostiene que el arte popular cambia rapidamente, y después más adelante establece que tiende a la inmovilidad, con lo cual hay una contradicción además ha explicado anteriormente porqué cambia en forma rápida, de tal forma que su segunda afirmación no resulta verdadera.

c) casi todos los estilos campesinos se integran a dos variantes básicas, una que es la tendencia a la sim

plificación geométrica la cual se puede ligar con la re
volución agrícola e industrial, y otra que es la tenden
cia a la pesadez torpe en la representación de temas na
turalistas que refleja una actitud apática del campesi
nado.

d) la clase media se puede dividir en inferior y superior, cada una de ellas se dirige a sus respectivos indicios artísticos. Las inclinaciones cultutales o po
líticas de la clase media superior influyen sobre las
preferencias artísticas, además cuando esta clase media superior se alfa con la inferior su gusto artístico se
modifica, ya que cada una de ellas posee caracterfísti
cas diferentes en sus estilos artísticos.

Kavolis sostiene la existencia de una nueva clase media que es producto del industrialismo y que se incli
na hacia estilos abstractos, pero su afirmación sólo es válida en los países capitalistas; donde ya explicamos hay una tendencia hacia los estilos sencillos que pre
tenden crear belleza y proporcionar placer.

e) en el arte aristocrático, Kavolis considera que la característica más universal es la restricción a la
espontaneidad, debido a que sugiere dignidad y refina
miento. Y en relación a esta espontaneidad restringida encontramos dos subtipos de arte, el de una nobleza
autoafirmativa y el de una nobleza apática, cada uno con sus respectivas características.

19.- Pero la clave para hablar de los distintos estilos artísticos es el público de cada uno de ellos, pero ni en el arte inferior ni en el superior hay un público homogéneo, sino que están mezclados y sus criterios de gusto tratan de ser lo más claros.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- Arundel Honor. La Libertad en el Arte. Ed. Grijalbo. Colec. 70. México, 1973.
- 2.- Bunge Mario. La Investigación Científica. Ed. Ariel. Colec. Convivium. Barcelona, 1976.
- 3.- Fernández Justino. Estética del Arte Mexicano. Ed. U.N.A.M. Instituto de Investigaciones Filosóficas. México, 1972.
- 4.- Fischer Ernest. La Necesidad del Arte. Ed. Península. Barcelona, 1973.
- 5.- Francastel Pierre. Sociología del Arte. Ed. Alianza. Madrid, 1970.
- 6.- Gendrop Paul. Arte Prehispánico en Mesoamérica. Ed. Trillas. México, 1970.
- 7.- Giraud Pierre. La Semiología. Ed. Siglo XXI. Argentina, 1974.
- 8.- Hauser Arnold. Historia Social de la Literatura y el Arte. Ed. Guadarrama. Madrid, 1974.
- 9.- Hauser Arnold. Introducción a la Historia del Arte. Ed. Guadarrama. Madrid, 1973.

- 10.- Hauser Arnold. Sociología del Arte. 2 Tomos. Ed. Guadarrama. Madrid, 1975.
- 11.- Kavolis Vytautas. La Expresión Artística un estudio sociológico. Ed. Amorrortu. Buenos Aires, 1968.
- 12.- Lukács Georg. Historia y Consciencia de Clase. Ed. Grijalbo. México, 1969.
- 13.- Lunacharsky V. Anatoly. El Arte y la Revolución. Ed. Grijalbo. Colec. Teoría y Praxis. México, 1975.
- 14.- Marx Karl. Introducción General a la Crítica de la Economía Política/1857. Ed. Cuadernos del Pasado y Presente, 1974.
- 15.- Ragon Michel. El Arte Para Qué. Ed. Extemporáneos. México, 1974.
- 16.- Sánchez Vázquez Adolfo. Estética y Marxismo. Tomo I. Ed. ERA. México, 1970.
- 17.- Terrón Eloy. Posibilidad de la Estética Como Ciencia. Ed. Ayuso. Madrid, 1970.