

EL FENÓMENO ARTÍSTICO COMO PRODUCTO SOCIAL

FERNANDO BARRÓN STABOLITTO*

- I. Consideraciones sobre el concepto histórico del arte.
- II. Campos de investigación en la sociología del arte.
- III. Manifestaciones artísticas de México.—Diversos tipos de arte popular mexicano.
- IV. Conclusión.

I

CONSIDERACIONES SOBRE EL CONCEPTO HISTÓRICO DEL ARTE

EN los primeros tiempos de la Historia, el hombre necesariamente débil ante las poderosas fuerzas de la naturaleza, después de lograr el dominio parcial de algunos fenómenos físicos y de satisfacer sus necesidades más imperiosas, dedicó, una parte de su tiempo y de sus energías a la elaboración de ciertas obras en las cuales quedaba manifestado cierto gusto y cuya utilidad era aparentemente nula.

El conjunto de estas obras realizadas en el tiempo libre de los antiguos hombres primitivos es lo que constituye dentro del patrimonio universal de la cultura, las primeras obras de arte realizadas no como consecuencia de las necesidades del hombre sino de su gusto particular.

El arte se ha manifestado históricamente en todos los pueblos que habitan la Tierra y se ha pretendido encontrar similitudes entre ellos y también algunos autores han pretendido encontrar analogías entre ciertas manifestaciones vitales de los animales y de los hombres espe-

---

* Profesor de Ciencias Sociales en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

cialmente en cuanto se refiere a los aspectos de organización de trabajo y construcciones de vivienda.

Tales consideraciones parecen basarse en el hecho de que la mayor parte de las manifestaciones artísticas están ligadas a condiciones físicas, químicas, biológicas, etc., y en un grado más escrupuloso a situaciones de subjetividad emocional de la conducta humana. Además de lo anteriormente citado, algunas manifestaciones artísticas se realizan en función de cierta utilidad práctica (cerámica, cestería, arquitectura, etcétera).

Es también un hecho históricamente observable que dondequiera que se encuentre un grupo social, aun dentro de las condiciones más adversas, se realizarán obras de arte.

Apreciado desde el punto de vista abstracto y general, "el arte comprende todas las esferas de la actividad humana, desde la artesanía hasta la industria; desde la religión hasta la creación pedagógica; desde la construcción arquitectónica hasta la construcción jurídica. Los estilos son la forma de conexión entre las épocas y las escuelas y se puede afirmar que la evolución del Arte refleja la evolución de la cultura".

En el aspecto objetivo la forma artística no puede concebirse aislada del ambiente que la envuelve puesto que cada obra reúne en sí las características anteriormente citadas, revelando al mismo tiempo a quienes estudian los fenómenos sociales ciertas cualidades que exponen situaciones y condiciones sociales existentes determinantes de las diversas etapas del desarrollo humano.

En el aspecto subjetivo, apreciado desde el punto de vista psicosocial, es el artista en su individualidad el centro de la atención para aquellos que se ocupan del fenómeno artístico desde otros ángulos.

Es, sin embargo notorio que este último aspecto de la actividad artística humana es el que condiciona al primero (general abstracto), en su complejidad real y el que marca las directrices del comportamiento del hombre común y lo transforma hasta alcanzar niveles de superioridad, en sentido artístico, sobre el grupo que lo rodea.

* * *

A partir de la Epoca Helénica en la cual la cultura universal cimentó los lineamientos en cuanto a los cánones que deberían seguir las disciplinas que son producto de la racionalización y los cuales son observados hasta nuestros días, las obras de arte se diferenciaron en dos principios básicos de apreciación en atención a su motivación central: *el sensorial y el intelectualista*.

Estos principios básicos se deducen de la acción de percibir en una obra de arte las relaciones internas y externas de la misma, es decir, que-

la evaluación es irracional mientras que la facultad resultante de la misma es intuitiva.

Ambas actividades, la imaginativa y la racional, no son compatibles entre sí, pues mientras la primera procede por representación, la segunda lo hace por demostración.

Es decir, una obra de arte obedece y produce estímulos irracionales, mientras que las demás obras humanas obedecen y provocan efectos diferentes.

La actividad artística originada por el antiguo hombre primitivo se orientó hacia innumerables direcciones y ha dado lugar a múltiples consideraciones acerca de la naturaleza y características de las obras de arte a partir de la dicotomía ARTE Y ESTETICA.

En la Epoca Helénica el concepto de ARTE estaba asociado al de Mimesis y la Belleza tenía un valor moral identificado con el Bien, o un carácter matemático identificado con la proporción geométrica.

A partir de entonces los pensadores modernos han tratado de conciliar ambos conceptos en función de las ideas de la Crítica del Arte o de la Historia del Arte:

La Crítica del Arte vendrá a ser el término racional-objetivo de tal dicotomía, mientras que la historia del arte será el término opuesto en cuanto a las relaciones que establece entre una obra y los valores y causas que contribuyeron a su producción.

II

CAMPOS DE INVESTIGACIÓN EN LA SOCIOLOGÍA DEL ARTE

LA investigación en la sociología del arte, ha sido esporádica y en forma no sistematizada aunque considerable en volumen debido quizás a que la labor de los estudiosos de los fenómenos sociales se confunde en la mayor parte de los casos con la de los historiadores del arte.

Se considera que en la actualidad se debe formular un nuevo punto de vista acerca de la investigación en este terreno.

En primer término se puede observar el fenómeno artístico como un proceso de interacción del cual forman parte el artista en primer término, la obra de arte en segundo lugar, y como factor principal el público ya que en este campo es en el cual el sociólogo encuentra material propio para desarrollar su trabajo.

Estudios concretos sobre los aspectos mencionados en dicho proceso deberán ser complementados en la actualidad y considerados en forma independiente de las diversas artes ya conocidas como la literatura, la

música y las artes visuales (pintura, escultura y arquitectura); la cerámica y el diseño textil son elementos valiosos de interés sociológico e investigación. También deberá estudiar el sociólogo actual los medios de comunicación colectiva (radio y televisión, cintas cinematográficas, etc.) en atención a su significación como nuevas formas de arte.

El artista como uno de los elementos del proceso artístico puede ser estudiado en función de sus relaciones y posición social y también su procedencia incluyendo naturalmente sus características económicas, étnicas y educacionales entre otros factores de importancia.

La obra de arte en sí no es el objeto del estudio del investigador social puesto que de ella se ocuparía la estética, sin embargo, en su conjunto presenta características dignas de estudio desde el punto de vista sociológico.

En este aspecto se han hecho trabajos sobre todo acerca de la literatura en Norteamérica; música en Alemania y algunos más que distan de ser completamente conocidos y mucho menos divulgados en forma total.

Si para el sociólogo actual se ofrecen campos nuevos dentro de la sociología del arte en su conjunto como concreciones de realidades o situaciones dadas; los estilos y contenidos de las diversas artes visuales; las obras musicales, etc., no es menos importante y necesario destacar el terreno inexplorado que constituye el grupo social formado por aquellos que conocemos como "el público". Esto último parece estar confirmado en el hecho de que el recibimiento público de una obra de arte refleja las actitudes y preferencias comparativamente de un pequeño grupo de personas que actúan como refinados selectores dentro de una sociedad (críticos de arte).

Debido a su situación social y al manifiesto interés en las artes, los componentes del público influyen en cierta forma en la aceptación de un género artístico y aun en los esfuerzos creativos de los artistas. Esto se observa en las llamadas artes mayores.

Los componentes de los varios grupos aficionados al arte en sus distintas manifestaciones, se pueden localizar en la listas de suscripciones de sociedades sinfónicas, los compradores de las galerías y las listas de miembros de importantes organizaciones literarias. Aún más, grupos semiinstitucionales como los cuerpos de directores de agrupaciones que controlan la afluencia a las galerías y otros centros y también a importantes figuras del mundo de la publicidad, intervienen entre los artistas y su público potencial.

La influencia de los grupos mencionados es poderosa para determinar la habilidad de un artista, bien sea éste creador o ejecutante, y para dirigir su obra a la atención del público potencialmente interesado.

El sociólogo podrá de esta forma avocarse el estudio de esta compleja maquinaria y contribuir al conocimiento de la manera en que los factores sociales afectan el arte en nuestro medio.

III

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN MÉXICO.

EL ARTE POPULAR Y SUS PRINCIPALES REGIONES

UN género artístico no explorado como tal en el país sino hasta hace poco tiempo, es el que se conoce como arte popular, el cual permaneció ignorado hasta el presente siglo en que se hizo pública su importancia. Como antecedente histórico del mismo se conocen las obras de los primeros habitantes de México quienes elaboraron sin mayor complicación de su parte una gran variedad de objetos de uso diario como utensilios domésticos, o bien pequeños juguetes para la diversión de sus hijos.

En las siguientes épocas históricas, colonial e independiente, no se consideró la existencia del arte popular como tal, sino en función de la utilidad que prestaban los objetos producidos por los artesanos.

El gusto plástico en México encontró motivos de inspiración en el arte popular después del movimiento armado de la Revolución de 1910, pues se organizaron diversas exposiciones con el objeto de difundir entre el público la aceptación de este tipo de arte mexicano. La primera manifestación se realizó en el año de 1921 con el objeto de conmemorar el centenario de la Consumación de la Independencia. En el mismo año fue escrita una monografía con el título de *Las artes populares en México*, en la cual se hacía referencia a los objetos presentados a dicha exposición.

Una segunda exposición fue presentada tiempo después por iniciativa de la Secretaría de la Economía Nacional, la cual fue posteriormente llevada a los Estados Unidos y que dio origen a la publicación de un libro en inglés escrito por Miss Katherine Anne Porter, llamado *Outline of mexican arts and crafts* como comentario a la exposición.

En México los objetos de arte popular habían formado parte de las exposiciones etnográficas del Museo Nacional desde que fue establecida la sección de etnografía, pero no habían sido considerados en su valor propiamente artístico. No fue sino hasta 1924 cuando se empezó a organizar una colección de arte popular que hasta 1934 se mostró al público en el Palacio de las Bellas Artes; desde entonces quedó establecido lo que se conoce con el nombre de Museo de Arte,

existiendo además en Pátzcuaro, Mich., otro museo de arte popular fundado en el año 1938.

En la actualidad la República Mexicana se puede diferenciar en nuevas zonas o regiones de producción de obras de arte popular distribuidas en la forma siguiente:

1. *El Valle de México* con centros como Ixtapalapa, Texcoco y Chiconcuac que destacan en su producción objetos de cerámica, vidrio soplado, dulces y sarapes.

2. *El Valle de Toluca* con centros como Tenancingo, Metepec, Santa Ana y la capital del Estado que producen varios objetos tanto de uso personal como utensilios domésticos.

3. *El Valle de Puebla y Tlaxcala* considerado el más amplio en cuanto a extensión y producción pues en él se localizan diversos centros que producen una gran variedad de objetos artísticos, de uso personal y doméstico.

4. *Oaxaca* contiene diversos tipos de producción en los centros principales que la integran, sobresalen los objetos de cerámica, cestería, textiles, alhajas y otros.

5. *El Valle de Morelos y Guerrero* con centros de producción como Cuernavaca, Puente de Ixtla, Taxco, Toluca, Zumpango del Río, etc., sobresale la producción de objetos de madera, lacas, joyas, cerámica, pirotécnica, etcétera.

6. *Michoacán* es importante región productora a través de sus principales centros como Uruapan, Pátzcuaro, Peribán, Quiroga, Tzintzuntzán, etc., en el ramo de la cerámica, las lacas, objetos de uso personal y derocativo, etcétera.

7. *El Bajío* concentra en su producción la cerámica, los textiles, juguetes, objetos de hueso torneado, canastas, vidrio soplado, hojalatería, talabartería, etc., por medio de sus principales centros: Guadalajara, Guanajuato, Celaya, Querétaro, Aguascalientes, Dolores Hidalgo, San Miguel Allende, San Luis Potosí, etcétera.

8. *Chiapas* produce principalmente textiles de lana y algodón para el uso exclusivo de los indios tzoltziles y tzeltzales, cerámica de Amatenango y los "xicalpextles" laqueados y pintados al óleo de Chiapa de Corzo.

9. *Yucatán y Campeche* producen objetos y utensilios de uso personal y doméstico, algunos trabajos en joyería y juguetes.

IV

CONCLUSIÓN

EL *Arte* en su más amplio sentido viene a ser una *objetivización impulsiva de las relaciones humanas*. Su desarrollo va paralelo al de la Humanidad, y como reflejo de la realidad concentra en sus diversas manifestaciones el contenido en forma mínima de épocas y realidades específicas.

La manifestación artística surge con la vida humana y se realiza sin interrupción en forma evidente, ya que constituye la prueba perfecta de que las satisfacciones de las necesidades humanas van resolviéndose en forma favorable dejando así amplio margen de tiempo que el hombre dedica a producir satisfactores del sentimiento universal de lo agradable en relación directa a su sensibilidad y que constituyen las obras de arte.

El arte como manifestación vital asegura su permanencia en toda época y lugar en que se encuentre un grupo social, ya que independientemente de la organización del mismo, cuenta con toda seguridad con la sensibilidad de los individuos la cual se expresa y se traduce en la necesidad de una manifestación de realidades del momento y cuya trascendencia se vincula a los sistemas de vida que rodeen al o a los artistas en su medio.

Esto significa que el Arte lleva implícito en su propia naturaleza lo sensorial y el impulso manifiesto de las vivencias personales así como también el impulso latente de la convivencia.

Al afirmar lo anterior se da por entendido que el hombre en sentido genérico busca la convivencia con sus semejantes y que al lograr establecer interrelaciones con ellos ejercita sus sentidos en forma completa dando lugar a la promoción de la creación de formas artísticas.

Se afirma que el Arte alcanza sus mayores exponentes en aquellos grupos cuya complejidad de organización y vida en común es mayor y muy intensa puesto que da lugar a una mayor penetración y dentro de sus caracteres constitutivos de aquellos miembros de dicho complejo social considerados como productores de obras de arte.

Otra consideración importante respecto a la idea de arte en relación con la Naturaleza, es aquella que considera el sentido real de la existencia desde dos puntos de vista. Existe, según esto, un realismo que describe la realidad observada, y otro que describe la realidad vivida. El primero como documento humano de la materia, testimonio de una acción; el segundo que se identifica con la idea ya citada de la sensibilidad particular.

Por lo tanto, el arte en sí es considerado sobrenatural (como superación de la Naturaleza), haciendo perdurable lo efímero de lo natural, y que se refleja en los elementos de que se forma.

* * *

En el campo de la investigación moderna, la teoría se deberá adaptar a las nuevas formas artísticas que se originan con las aportaciones que la técnica científica pone a la disposición tanto del artista como del grupo espectador de las nuevas formas de arte.

Por lo que al Arte Popular mexicano se refiere, en cuanto a su localización dentro del territorio de la República, se puede observar que se origina principalmente en los centros urbanos de provincia con mejores vías de comunicación, con una concentración demográfica consumidora, y con características claramente distinguibles entre sí. De acuerdo con su distribución, México cuenta con amplias zonas de producción de arte popular, notándose que en la actualidad esta producción tiene bastante demanda en especial por parte del turismo extranjero, pero como consecuencia de esta situación, se ha observado una tendencia a efectuar ciertas modificaciones en algunos casos de acuerdo con los gustos de quienes compran. Este fenómeno ha hecho que en algunas partes se encuentre limitada la producción o bien modificada en tal sentido, o en otros casos haya desaparecido casi totalmente el sentido estético siendo suplido por el gusto comercial.

Las características observadas indican en este caso la existencia de un fenómeno de causación sociológica cuya investigación efectuada bajo tal enfoque aportará datos y soluciones de verdadera validez científica.