

Un nuevo aporte a la teoría social de las artes plásticas ¹

Elizabeth Acha

La búsqueda de una racionalidad sistemática del arte adecuado a las exigencias sociales contemporáneas tiene ya una larga trayectoria que puede remontarse a comienzos de siglo. Pero su desarrollo generalizado en América Latina ha ocurrido sólo en los últimos 15 años.

Hoy en día se advierte la necesidad de rectificar la relación teoría /objeto en la plástica. La Estética, como disciplina de la investigación artística, ya no satisface el conocimiento de la realidad plástica requerido por el momento histórico. Tal como lo evidencian las nuevas formas de participación social de las artes plásticas en sus diversas modalidades, el arte hoy va contra los conceptos convencionales de belleza. Es en este sentido que los fines y métodos de la Estética han entrado en crisis, haciéndose necesario separar el arte por un lado y lo estético, la sensibilidad y la belleza por el otro. Frente a la caducidad de las bases filosóficas y metodológicas de la disciplina llamada Estética surgen investigaciones que se aproximan a las ciencias sociales y a sus opciones epistemológicas. Estudios como los de Néstor García Canclini, Juan Acha y Mirko Lauer se ubican dentro de esta línea de pensamiento. Dichas investigaciones no se refieren a las puras formas sino al fenómeno plástico y las determinaciones de su existencia social en Latinoamérica: evidencian la necesidad de conocer con actualidad y veracidad nuestra realidad inmediata.

Con *Introducción a la pintura peruana del siglo XX*² Mirko Lauer inaugura la historia social del arte peruano desde una visión marxista. *Crítica a la Artesanía* constituye, esta vez, una propuesta teórica-metodológica en el campo de las artes plásticas. Su objetivo principal es expresar un método a partir de una teoría social de la plástica, mostrando conjuntamente los cambios sufridos por la "plástica del precapitalismo".

Desde las primeras páginas redefine el concepto de arte, al que se le atribuye una supuesta universalidad. Tiene en cuenta que el concepto de arte

(concepto importado tardíamente hacia América Latina durante el siglo XVIII) es, ante todo, una categoría de creación cultural y de clase. Lauer denuncia los términos folklóre, arte popular, artesanía, por constituir vocablos que niegan precisamente su condición de arte frente al paradigma artístico occidental dominante. Descarta tanto los enfoques cristianos, románticos e indigenistas como los populistas que han mirado la plástica de los pueblos autóctonos desde perspectivas occidentales, considerando el fenómeno como algo estático y homogéneo, es decir, sin evidenciar lo heterogéneo de las diversas manifestaciones culturales autóctonas, manifestaciones que ciertamente evolucionan con el tiempo. Ante estos cuestionamientos de lo que se trata finalmente es de "...devolver a una actividad definida por la negación una existencia positiva no subalterna" (p. 28).

Lauer no rescata de Marx sus ideas sobre estética sino su método y la forma como estructuró su crítica a la economía. Tras una breve reseña de la historia de la estética marxista el autor centra sus críticas a la "estética marxista" en dos problemas: evidente indiferencia frente a la plástica de las culturas dominadas "... y además la incapacidad (cuando existe el interés) por aprehender a estas culturas en su doble carácter de dominadas y de poseedoras de una existencia positiva a ser desarrollada" (p. 49).

¿Qué tipo de objeto es el objeto plástico? El autor, bajo los lineamientos de las consideraciones teórico-metodológicas de Marx, considera que arte es ante todo trabajo. La existencia del objeto plástico es social y lo que caracteriza a cada arte es la forma de apropiarse y transformar los materiales provistos por cada época. Es considerando las artes plásticas como sistemas de producción que el autor presentará los elementos de su circuito: producción, distribución y consumo, llegando a una instancia metodológica que parte ante todo de la especificidad de la producción plástica. Esta especificidad estaría conformada simultáneamente por un soporte material y por una representación.

El desarrollo del capitalismo afecta tanto al soporte material como a las bases de la representación del objeto plástico del precapitalismo contemporáneo, en otras palabras, el objeto religioso ha perdido su sentido original. Siguiendo la línea de análisis antes descrita, Lauer observa que el desarrollo del capitalismo constituye un proceso más complejo que el de simplemente ir contra los verdaderos valores de la propia tradición. ¿Ante este hecho, qué alternativa se presenta? No se trata de exaltar lo pasado y trasponerlo al presente. No se trata de exaltar lo indígena en un afán de devolver a la plástica del precapitalismo espiritualidades que en realidad ésta ya no nos puede ofrecer. La propuesta para sobrevivir al desarrollo capitalista consiste, por un lado, responder simplemente a las modificaciones de la demanda, comercialización, nuevas maneras de producir exigidas dentro de la modernidad capitalista o por el otro lado se trataría más bien de buscar una modernidad propia de lo autóctono. El proceso es mucho más complejo que ir contra la

modernidad del capitalismo y de lo que se trataría es en última instancia de rescatar una modernidad propia de lo autóctono como enfrentamiento a la modernidad capitalista.

Crítica a la Artesanía constituye una buena entrada a todo nivel frente a los problemas suscitados alrededor de la plástica del precapitalismo de los Andes peruanos. Su constante referencia a otros autores hace del libro, aparte de sus cualidades teórico-metodológicas, una completa guía informativa para quien esté interesado en los diversos aspectos de la problemática en cuanto a su teorización, método de estudio, historia, estadística, ideología, etc.

García Canclini, Juan Acha y Mirko Lauer buscan modos de significar del arte que sean nuestros. No se trata de imponer alternativas y más bien se espera que éstas surgan de la realidad bien entendida, espontáneamente. García Canclini afirma que la cultura latinoamericana aún no está hecha y que estamos ante una búsqueda abierta. Su último libro³ cuestiona todos los posibles significados de lo que se entiende por cultura popular. Su objetivo es proponer una interpretación de los conflictos entre las culturas dentro del desarrollo capitalista partiendo de un estudio concreto de las artesanías y fiestas populares realizado entre 1977 y 1980 en el centro de México en pueblos de la zona tarasca del estado de Michoacán.

Lauer no parte de un estudio específico pero llega a él. Finalmente es en su último capítulo (la estructura del objeto plástico) que analiza los cambios del soporte material y de la representación del retablo, mate burilado y pintura especialmente, cambios ocurridos bajo el desarrollo capitalista.

Separar lo estético de lo artístico ya fue propuesto a comienzos de nuestro siglo. En América Latina, Juan Acha es uno de los primeros investigadores que advirtieron la urgencia de rectificar la relación teoría/objeto de la plástica. Su principal objetivo en su investigación es el ¿cómo ceñirse a las nuevas formas de participación social de las artes plásticas? Dos de los cuatro volúmenes ya han aparecido⁴. El primer tomo está dedicado al sistema de producción de la plástica del continente, el segundo está dedicado al producto artístico y su estructura.

Trabajos como los de José María Arguedas, Emilio Mendizábal, y recientemente los de Pablo Macera, Mario Razzeto, entre otros, constituyen diferentes aproximaciones al universo de las manifestaciones artísticas andinas. Tratan de investigaciones empírico-descriptivas e históricas que nos introducen al tema privilegiado en un caso al objeto en otro al sujeto. *Crítica a la Artesanía* pretende abordar la totalidad social del fenómeno plástico, a diferencia de estos trabajos, a partir de una teoría que busca la concreción de la plástica en "las determinaciones de su existencia social como producción-distribución-consumo" (p. 10)

NOTAS

1. Lauer, Mirko, **Crítica de la Artesanía. Plástica y Sociedad en los Andes Peruanos**, Lima 1982, DESCO.

2. Lima, 1976, Mosca Azul editores.

3. García Canclini, Néstor, **Las Culturas Populares en el Capitalismo**, La Habana, 1982, Ediciones Casa de las Américas.

4. Acha, Juan, **Arte y Sociedad: Latinoamérica. El Sistema de Producción**. México, 1979, Fondo de Cultura Económica.

Acha, Juan, **Arte y Sociedad: Latinoamérica. El Producto artístico y su Estructura**. México, 1981, Fondo de Cultura Económica.