

Néstor García
Canclini

**ARTE
POPULAR Y
SOCIEDAD EN
AMERICA
LATINA**

teoría
y
praxis

grijalbo

ARTE POPULAR Y SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA

D. R. © 1977, por la presente edición, por
EDITORIAL GRIJALBO, S. A.,
Av. Granjas 82, México 16, D. F.

PRIMERA EDICIÓN

*Reservados todos los derechos. Este libro no puede
ser reproducido, en todo o en parte, en
forma alguna, sin permiso.*

REGISTRO V

IMPRESO EN MÉXICO

PRINTED IN MEXICO

Índice

Introducción	9
------------------------	---

PRIMERA PARTE

TEORÍA DEL ARTE Y CIENCIAS SOCIALES	15
---	----

I

Objeto y método de la estética	17
--	----

1. Qué es el arte: una pregunta etnocéntrica 17
2. Forma y función: el origen social del gusto 22

II

Sociología del arte y estética	31
--	----

1. Estructura y superestructura: ¿modo de producción o modo de representación? 35
2. Los vínculos del arte con lo real: representación, conocimiento, transformación 43
3. Las "desvinculaciones": jugar, gozar 51

III

Sociología de las transformaciones del proceso artístico	55
--	----

1. La transformación del artista: de la creación individual a la producción colectiva 55
2. La obra abierta: conversión del consumidor en productor 60
3. La distribución del arte, clave de la dependencia 68

4. Participación en la producción artística y clases sociales: arte de élites, arte para las masas y arte popular 73

IV

Linguística, teoría de la comunicación y estética . 79

1. La discusión sobre el modelo estructural y la autonomía del lenguaje artístico 79
2. El arte como lenguaje y como praxis 83

V

Conocimiento y valoración del arte: problemas científicos e ideológicos de la estética . . 91

1. Un modelo estructural y dialéctico 91
2. Bases para un arte nacional: ¿el folklore o la historia? 96
3. Arte popular y clases sociales 107
4. Relatividad del arte y fundamentación del juicio estético 110

SEGUNDA PARTE

DE LAS BELLAS ARTES A LA CRISIS DE LAS VANGUARDIAS 117

I

Requisitos y obstáculos para una historia social de de la estética 119

1. Una nueva representación de las relaciones entre artista y sociedad 119
2. La estética idealista: cómo distraerse de la historia 122
3. Introducción al narcisismo de los artistas 126

II

Historia clínica de las bellas artes	135
1. El origen de la autonomía del arte	135
2. Modelos estéticos importados y condiciones de la producción artística en América Latina	144
3. Vanguardias artísticas y desarrollo económico	154
4. El funcionamiento de la censura y las nuevas po- sibilidades de comunicación artística	168
5. Conclusión	176

TERCERA PARTE

PROPUESTAS PARA UN ARTE POPULAR CON- TEMPORÁNEO	179
--	-----

I

Experimentación formal y cultura popular en las artes plásticas	181
1. El museo va a la fábrica	184
2. El arte en la calle	186
3. Arte ecológico y diseño del ambiente	188
4. La "funcionalidad" del arte: satisfacción de las necesidades y satisfacción de los deseos	192
5. Los afiches: comunicación masiva y nueva sen- sibilidad	195
6. Práctica artística y práctica política	199
a) <i>Acción cultural en instituciones populares</i>	200
b) <i>Carteles y murales</i>	202
c) <i>Talleres plásticos populares</i>	205

II

Creación colectiva y nuevas concepciones del es- pacio teatral	209
1. ¿En qué consiste lo popular del teatro?	211

2. Devolver la acción al pueblo	215
3. El método de creación colectiva en el teatro experimental de Cali	218
4. El Grupo Octubre: modelos dramáticos e improvisación	220
5. Augusto Boal: teatro y comunicación masiva	222
6. Conclusión	229

III

Cine documental, histórico, de ficción, de entretenimiento: caminos de un cine popular 233

1. ¿Arte o industria?	234
2. Las tareas no comerciales del cine: concientización, enseñanza, investigación social	236
3. ¿Cómo se forma un discurso popular en el cine?	237
4. Cine comercial y cine subterráneo	239
5. Puntos de partida para una nueva industria cinematográfica	244
6. Un cine para la educación permanente	245
7. Clases de cine y cine de clases	249
8. Conclusión	252

IV

Las preguntas pendientes 257

1. ¿Qué se puede cambiar a través del arte?	257
2. Dar una imagen practicable del mundo	259
3. Transferir al pueblo los medios de producción artísticos	262
4. El artista como trabajador de la cultura	265
5. Producción artística y práctica política	267
6. Ubicación del arte socializado en la historia del arte	271

Bibliografía	277
------------------------	-----