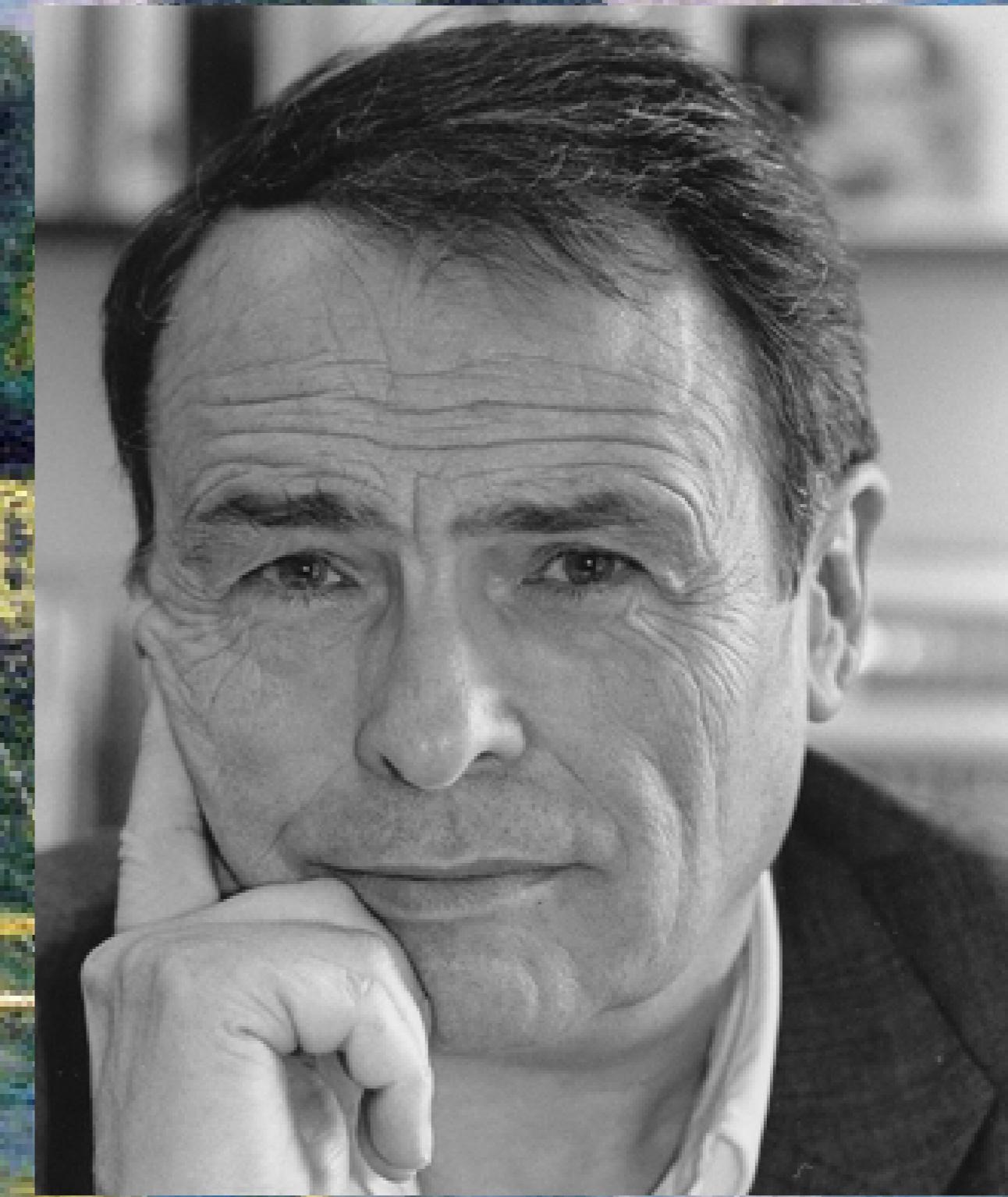

BORDIEU

CAR
AIS
TIP

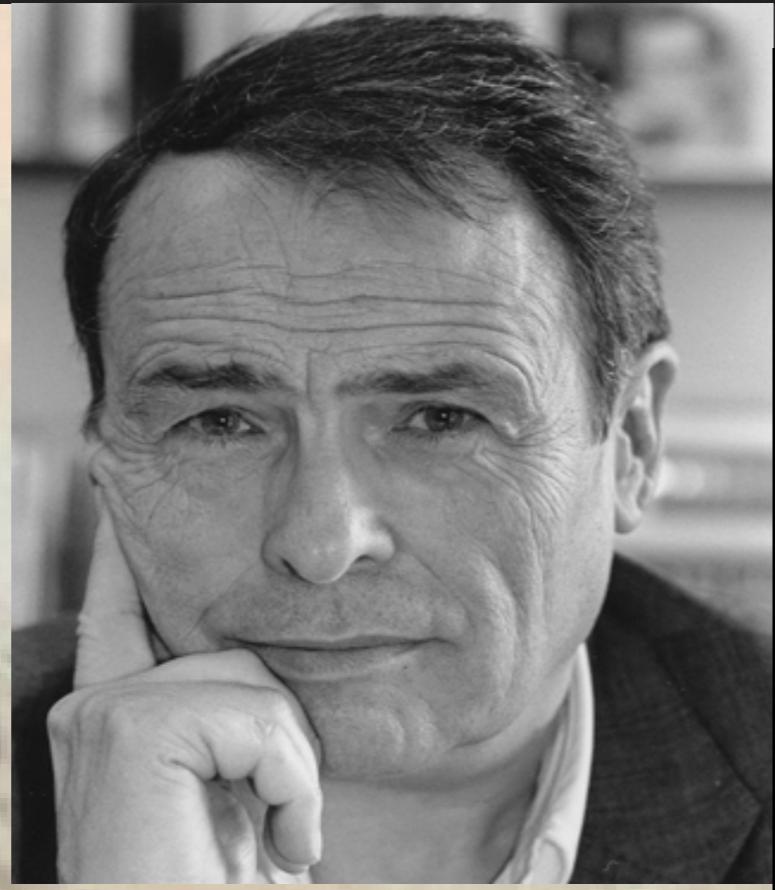

Pablo Avilés Oliveros - 4 Curso, Grado en Arte
Campo artístico:textos y contextos
Grupo 1 - Mañana

EL CAMPO ARTISTICO SEGÚN BORDIEU

Introducción

fue uno de los más destacados representantes de la sociología contemporánea. Logró reflexionar sobre la sociedad, introdujo o rescató batallas de conceptos e investigó en forma sistemática lo que suele parecer trivial como parte de nuestra cotidianidad. Al final de su vida se convirtió, por su compromiso público, en uno de los principales actores de la vida intelectual francesa. Su pensamiento ha ejercido una influencia considerable en la conciencia humana y social, en especial de la sociología francesa de posguerra. Caracterizó su modelo sociológico como "constructivismo estructuralista".¹ Su sociología reveladora ha tenido críticos que lo acusan de una particular visión determinista de lo social.

Resumen de sus ideas

- Bordieu define el campo como un terreno de juego en el cual los participantes, a los que considera agentes, luchan, ocupando diferentes posiciones en ese campo por un objetivo (capital simbólico) siguiendo las reglas del campo determinado, que puede ser económico, social, simbólico... Aunque en este caso nos centraremos en el artístico.
- Capital simbólico: Es lo que le otorga legitimidad, prestigio o autoridad a quien lo posee.
- El concepto con el que se entiende actúan dentro de ese campo es el concepto del Habitus.
- El concepto de habitus vincula lo objetivo (el campo social en sí en el que se encuentra el agente) y lo subjetivo (La percepción del agente o sujeto dentro de ese campo) y va mediando entre la estructura de ambos.
- Habitus: Modo de acción y de pensar con la acción que están originadas en la posición que ocupa un agente dentro de un campo.
- Bordieu, aborda la naturaleza antropológica del arte desde el pensamiento científico: objetividad y comprobación. Dos cosas hay que considerar en una investigación científica: validez y fiabilidad.
- todo es subjetivo porque es cuestión del método.
- Se nos plantearán cuestiones tomando en consideración el contexto para interpretar cualquier realidad artística desde una postura crítica que implica mantener permanentemente una duda radical, romper con el sentido común, es decir con lo que todo el mundo da por válido.

Aportaciones de Bourdieu para definir el campo artístico.

Competencia y complementariedad funcional

Bourdieu define el campo artístico como espacio social en la que están implicados todos los agentes sociales e instituciones que tienen que ver algo con el arte: producciones artísticas, quienes producen, quienes difunden, quienes valoran quienes reciben, perciben y consumen: público (según sea de élite (experto) o comercial (masas)).

El campo artístico como lo conocemos existe desde el s. XIX y permanece durante todo el s. XX. En el s. XIX es cuando consigue su emancipación, se independiza de la moral, de la ética, de quienes habían dictado que era el arte: el clero y la

aristocracia (a partir de ahí es cuando comienzan las vanguardias). El contexto en que se construye el campo artístico es en la sociedad industrial capitalista. En el s. XXI es cuando se expande ilimitadamente. En el modernismo el arte se centra en la representación artística, el arte se vuelve su propio tema

El campo artístico es una lucha de legitimación para ser reconocido artista (agente) que compite con otros artistas en una relación de poder y posiciones hegemónicas impuestas por quienes compran y venden el arte.

El arte es la práctica ideológica de la burguesía. Tiene discurso dominante el cual justifica y mantiene el principio de que haya diferencias y desigualdades entre personas.

El campo artístico no es universal como se constituye en occidente ha ido configurándose a lo largo de la historia con diferentes ideas.

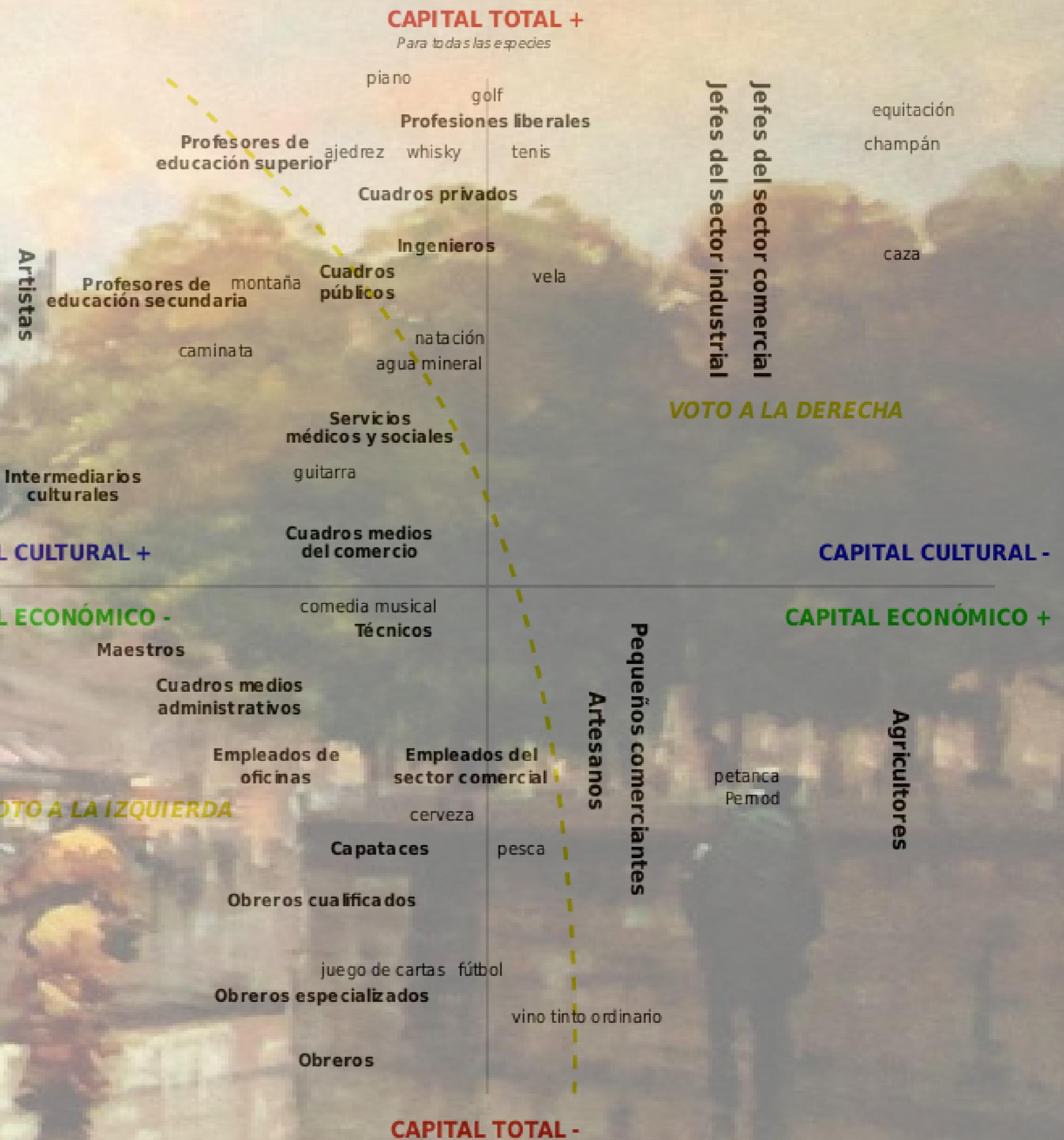
La definición de qué es arte y qué no, es una puja entre las corrientes y los agentes que componen el campo artístico. Es arte aquello que despierte sensibilidad. Un objeto útil no desata la experiencia estética. La idea de arte que configura el campo artístico se manifiesta en el discurso de la estética pura una gran subjetividad para los discursos e interpretaciones. (La definición de arte según Kant es: "creación consciente de objetos engendrando en aquellos que los contemplan la impresión de haber sido creados sin intención, siguiendo a la naturaleza"; entendiendo el arte como todo aquello que requiere una percepción estética).

Para Bourdieu, el campo artístico es un espacio con una autonomía configurada con la ruptura de la ética

ca y la estética y relativa porque aún existe una subordinación de los artistas que depende del interés económico y los valores dominantes. El campo artístico es sistema de poder jerarquizado.

Arthur Danto marca una ruptura de paradigma a partir de Duchamp y Warhol, algo se convierte en una obra de arte cuando tiene un significado. En 1960 hay otra ruptura, emerge el arte contemporáneo. El artista se libra de la historia del arte, puede hacer lo que quiera con esta. En los 80 a partir de Duchamp y Warhol el arte ya no puede regirse por los criterios del arte moderno, rompe con el criterio de belleza.

Mientras Danto concibe el arte como universo, Bourdieu advierte que hay que tener en cuenta el contexto para validar las obras.

Nomos, Doxa e Ideología Carismática.

El campo artístico se constituye en autónomo porque crea sus leyes en autonomía, es autonomía relativa se constituye desde el nomos, principio de visión y división que constituye el campo artístico (Define que es arte y que no es arte y marca las pautas de jerarquización). El poder en el campo artístico se traduce en las reglas del juego en las que todos los artistas compiten entre sí,

Se divide entre:

La producción restringida: (espacio de producción restringida no dirigida al público en general)

El arte comercial: El artista será comercial si atrae al público en masa.

El Nomos constituye la doxa: la creencia en el valor del arte, la ilusión de capacidad de acción en el campo artístico en el que entran todos sus agentes.

La ideología carismática es el discurso o representación de la realidad que permite naturalizar las desigualdades sociales impuestas por la violencia simbólica.

La ideología carismática en el arte oculta lo que realmente sucede en el campo artístico: el marchante, el mercado, los galeristas, son los que dan el valor a la obra, el artista no y dependerá de un valor simbólico.

El arte es todo aquello que despierta la experiencia estética, algo totalmente subjetivo y desinteresado.

Mediante la contemplación se deja en suspenso la capacidad discursiva o analítica, has de estar abducido por la obra de arte. El valor artístico proviene de la emoción que es capaz de desatar. El arte implica una mirada (la mirada pura) que en consecuencia descontextualiza, deshistoriza la obra y al artista (aísla del contexto).

El sistema social y cultural tiene un efecto

determinante sobre la acción humana. Este poder modelador que tiene el sistema, lo ejerce a través de la dominación simbólica; a la que se adaptan mediante una violencia simbólica que se impone mediante la

educación, medios de comunicación, e implican relaciones entre personas y con los objetos.

Los sujetos de los que habla Bourdieu son sujetos en acción que transforman la sociedad.

El arte es un medio de acción social que los seres humanos emplean para afectar provocar o seducir a sus semejantes comprometiendo sus actos y sus pensamientos.

Los sujetos se desarrollan en una red de relaciones siendo estas las que constituyen al sujeto, redes de relaciones independientes de su voluntad y producen significados prácticos. El sentido que le da el sujeto a las prácticas pero estas no son personales, dependen del contexto social cultural histórico. Es una idea del sujeto muy reprimido. Estas prácticas simbólicas o ideológicas generan una falsa conciencia donde se imponen unas ideas que falsean la realidad, lo mismo ocurre en el arte (ideología carismática).

El arte no escapa a la razón se puede estudiar, la estética pura deshistoriza el arte y la mirada artística.

Para que algo sea valorado como arte ha de cumplir unos requisitos, unas competencias estéticas, la obra de arte exige una disposición: interés en el arte.

Espacio de los posibles, Toma de Posición y Habitus

Espacio de los posibles: Cada posición puede implicar diversas formas de toma de posición.

La toma de posición: es la forma particular de cada sujeto de ocupar un espacio. En el arte depende del conjunto de elecciones que ha tomado el artista. Las trayectorias son los desplazamientos que realizan los sujetos de una posición a otra. Las posiciones de partida no implican las mismas posiciones de llegada.

Habitus: el principio generador de las prácticas de los sujetos e inclina a los sujetos a pensar actuar y sentir de una manera determinada.

Los habitus se desarrollan y se reflejan en las prácticas cotidianas y constituyen prácticas enclavadas que aparecen asociadas a una posición. Está condicionado por tres tipos de capitales: económico, social y cultural.

El capital económico es el dinero. El capital cultural son todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo como cultura legitimada y se reconoce en los títulos académicos.

OTROS ARTISTAS /AUTORES

CRÍTICOS

INTERVENCIÓN SOCIAL

AUTOR / ARTISTA

PORTADOR DE UN

INCONSCIENTE CULTURAL
[HABITUS]

(aprendizajes intelectuales
y formación escolar)

PROYECTO CREADOR / OBRA

EDITORES

INCORPORADO A
(Ej.: Relaciones entre
arte gótico y
escolástica, E.
Panofsky)

COMERCIANTES DE CUADROS

Espacio de los posibles, Toma de Posición y Habitus

¿Qué nos queda a los artistas?

Antes de responder recapitulemos sus aportaciones sintéticamente.

- La importancia de contextualizar y la postura crítica que instala la duda radical.
- Campo artístico como espacio social que surge a partir del s. XIX en el contexto de la sociedad industrial capitalista.
- El entramado ideológico que configura el campo artístico y estética pura elaborada a partir de la filosofía Kantiana.
- dota al arte de su autonomía respecto al resto de las actividades y al mismo tiempo disfraza su dependencia del sistema socioeconómico y cultural
- ¿Como explica Bourdieu esta esquizofrenia del campo artístico, esa "autonomía dependiente"? Autonomía porque el campo artístico se constituye desde los nomos delimitando qué es arte y qué no y estableciendo la doxa. Dependiente porque la estética pura se transforma en un discurso ideológico "La ideología carismática": idea convertida en creencia que oculta el funcionamiento real.
- El campo artístico se nos presenta entonces como un "campo de batalla": lucha por la legitimación como artistas, condicionada por el poder económico.

Contextualizado de esta manera el campo artístico deja para Bourdieu un escaso margen de movimiento. Podemos vernos como personas condicionadas, pero no totalmente sometidas.

Espacio de los posibles: Somos capaces de adoptar una toma de posición. Los artistas podemos hacer elecciones

y trazar itinerarios diversos a través de distintas posiciones plegándonos a las imposiciones del sistema o sorteándolo de grieta en grieta.

Habitus: Principio generador de nuestras prácticas cotidianas nos recuerda que nuestras elecciones estéticas se convierten en nuestro espejo. Nuestro habitus está condicionado por tres tipos de capitales.

A los artistas no queda posibilidad de ser conscientes y libres para orientar nuestras decisiones ejerciendo nuestra capacidad crítica para así amoldarnos y ser reproducidores.

Puede haber tres formas de adoctrinar el arte:

- La represión directa en todas sus escalas: eliminar, encarcelar, castigar al artista y su obra
- El aislamiento.
- Asumirlo absorberlo y convertir la disidencia en nuevo objeto de consumo.
- Sortear estas barreras será parte de la tarea y orientación

Toma de posición.

Consideración del arte y de la práctica artística como herramienta de transformación para construcción de un mundo más justo y humano.

¿QUE APORTA SALLY PRICE AL DEBATE ACERCA DE LA UNIVERSALIDAD DEL ARTE?

Sally Price aborda el tema de la universalidad del arte, para ello lo hace desde el contexto de la globalización;

Es un contexto, un proceso social en el que la característica principal es que todo está conectado por el desarrollo de los TIC: desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, siendo estas las que favorecen la conexión.
La globalización es la idea de la evolución aplicada al arte (siempre es unidireccional).
Hadjinicolaou define la historia del arte como la práctica ideológica de la clase dominante. La diferencia entre arte y artesanía tiene un componente de clase.
Según Maquet el arte no es universal, ni el término, ni la noción, ni el significado de arte significan lo mismo para todo el mundo. Además los expertos ni siquiera en occidente han podido llegar a un acuerdo acerca de qué es el arte.
Arte por destino: es un museo imaginario donde la imaginación construye el objeto de arte. Y el arte por metamorfosis: cualquier objeto que tiene otra función previa y llega a ser arte.

Según Maquet la experiencia estética si es común a la especie humana y está diferenciada de otras prácticas mecánicas que no persigue nada si no que está asociada a la meditación, como un recurso de las personas para trabajar la introspección.

Sally Price define la globalización como la desaparición de fronteras (a través de las relaciones internacionales, mercado...). La globalización integra la relación entre lo local y lo global, esto afecta a las producciones artísticas no occidentales, todo aquel arte localizado en términos de su procedencia.

La noción errónea de una cultura implica una unidad cerrada con su sistema de valores, eso no es una cultura; las culturas no tienen unas fronteras determinadas.

Aportaciones de Bourdieu para definir el campo artístico.

Al criterio de valor artístico (variables), criterios de selección de personas y objetos, inciden el sexo la clase y la etnicidad, creando desigualdades que influyen en el reconocimiento y son determinantes.

El discurso de la ideología carismática es el de la libre elección, naturaliza las diferencias por lo que también lo hace con las desigualdades volviéndolo algo habitual, falseando la realidad. La desigualdad económica no es lo único que determina la clase las diferencias de clase están implícitas en las diferencias de habitus, entendiendo estos últimos como el conjunto de prácticas que se desarrollan en un contexto.

Es en el contexto de la globalización del arte a partir de los 80 cuando el arte étnico se reconoce como realidad y como noción, cuando el arte se empieza a interesar por el arte de los otros.

Si algo se presenta bajo la catalogación de "arte feminista", "arte africano" u otra etiqueta similar, es un arte que no ha conseguido trascender.

En los años 70 desde las teorías feministas se acuña la definición de sexo género, en el que el sexo no es una catalogación biológica, el sexo como marca biológica está construido socialmente, amoldándose a los contextos sociales.

La mujer no existe, es un modelo que se impone igual que a los hombres;

Un sistema social se define en cuanto a cuantos sexos reconoce y los roles que le asigna en el mismo.

La trampa que implica la pregunta: esta trampa conlleva respuestas automáticas, primera respuesta.

Lo habitual es lo natural, pensar eso es un error, lo habitual no es natural las mujeres no tienen estilo propio.