

REDACCION CONCEPTO TEORICO: DICIEMBRE DE 2022

Arte e ideología en la sociedad capitalista.

Con el fin de acercarnos a la posibilidad de presentar una definición sobre el arte tenemos que partir de cinco consideraciones:

El primer aspecto que tenemos que tomar en cuenta para definir el terreno de la producción artística es la consideración de que el arte está estrechamente ligado a una serie de prácticas productivas específicas que han evolucionado desde la antigüedad hasta nuestros días. Nos referimos a la clasificación de la sexteta realizada en Grecia integrada por la arquitectura, la escultura, la pintura, la poesía, la música y la danza como un elemento del teatro. A fines del siglo XIX Ricciotto Canudo introduce el cine como el séptimo arte. Para concluir habría que señalar como, en nuestros días, la computación y la digitalización de la multimedia permitieron el desarrollo de lo que se ha dado en llamar las artes visuales y las artes escénicas

En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que la producción artística ha tenido diferentes sentidos y objetivos a través de la historia. Al respecto podríamos encontrar muchos ejemplos comparando las pinturas encontradas en las cuevas de Altamira con las imágenes de los templos de la Grecia o bien diferenciando una escultura de la época de los romanos con las del renacimiento. Es decir que el arte

Tercero, es importante señalar como en un mismo periodo histórico las expresiones artísticas pueden tener significados diversos e incluso contradictorias, así por ejemplos, en los feudos de la Europa medieval existían dos tipos de iglesias: unas adecuadas para la convivencia religiosa de la nobleza en donde la oratoria del sacerdote se expresaba en un lenguaje acorde con imágenes refinadas y una arquitectura majestuosa en donde los asistentes a este servicio religioso se identificaba con la figura del dios padre. También es esta época estaban otras construcciones modestas en donde el sacerdote en un lenguaje sencillo apoyado con imágenes rudimentarias permitía la identificación de los campesinos con la presencia del hijo de dios

Cuarto. La importancia de distinguir los lenguajes artísticos y el de otras formas del conocimiento como la ciencia en donde la controversia entre el razonamiento y el pensamiento especulativo definen claramente el alcance y los límites del arte como herramienta para el entendimiento del mundo.

Quinto, El arte está determinado por el contexto histórico y al mismo tiempo que la producción artística tiene un efecto en la sociedad en la que se presenta.

A partir de estos señalamientos podemos iniciar el análisis de la definición del arte en la sociedad moderna, en donde la música, la danza, la actuación, la plástica y en general todas las técnicas a través de las que tradicionalmente se ha expresado la producción artística, presentan claramente dos caminos que definen lo que podemos considerar arte y lo que únicamente sería una **expresión ideológica**. Así por ejemplo la letra de una pieza musical para que pueda valorarse como obra artística, independientemente de que se ejecute de una manera virtuosa, primeramente, debe analizarse el efecto que produce sobre la audiencia. Es decir, no alcanzaría el rango de producción artística si el efecto social es el de reproducir las actitudes ideológicas que determinan el funcionamiento de la economía capitalista basada en la explotación, la ganancia y el consumo. Por lo contrario, si dicha pieza musical nos permite construir una visión del mundo que va más allá de las determinaciones de la ideología dominante del capitalismo quedaría definida como obra de arte. Al respecto las lecturas anexadas en este capítulo en torno al pensamiento de Albert Camus y Frederick Nietzsche dan cuenta sobre este **tema**.

Una vez aclarado que a partir de ahora la definición que estamos desarrollando sobre el arte correspondería exclusivamente al mundo moderno, podemos avanzar en el señalamiento de que actualmente existe una idea generalizada que tiende a confundir la producción artística con la mayoría de los procesos de la comunicación que se generan en los medios masivos como el cine, la radio, la televisión y los medios impresos en donde, hay un uso de la música la actuación, la plástica, la danza etc. dirigido a fomentar los valores ideológicos de la economía capitalista. El contenido de estas prácticas en donde se reproduce la ideología capitalista se le ha llamado **objeto ideológico**. Por otro lado, tenemos a los artistas que, a través de las técnicas de las bellas artes presentan en sus obras una visión que nos hace ver las limitaciones del mundo capitalista y propone nuevas formas de explicar la realidad. Estas obras contienen un **objeto estético**.

Esta confusión radica en el hecho tanto la obra de arte con contenido estético y los procesos de comunicación masivos de los medios electrónicos con contenido ideológicos, se identifican en tres importantes aspectos

1.- La idea muy extendida de considerar artista a toda aquella persona que es capaz de manejar de forma magistral alguna de las técnicas de las bellas artes.

2.- Por otro lado, tanto las obras en las que se presenta el objeto estético como las que expresan un **objeto ideológico** coinciden en el uso común de técnicas ampliamente especializadas de las bellas artes como: la actuación, la música, la danza, la plástica, etc.

3.- Por otra parte, tanto el arte como los contenidos ideológicos de los medios electrónicos de comunicación no se presentan como un fiel reflejo de la realidad, sino que nos expresan únicamente una reproducción de dicha realidad.

Sin embargo, al margen de estas similitudes, es importante reiterar una diferencia fundamental, es decir que, en tanto que la producción artística se caracteriza por contener un **objeto estético** que nos permite apropiarnos de la realidad, la producción de la televisión, la radio. etc. se distingue por que tiende a crear un **objeto ideológico** que no solamente no nos acerca a la realidad, sino que nos aleja de ella creando una visión del mundo limitada y parcial pero que tiene la pretensión de ser una explicación única e insuperable.

Para definir los alcances y los límites de la determinación social del arte y diferenciarlos de los efectos ideológicos de los medios masivos, es necesario introducirnos tanto en el terreno de la teoría las ideologías como en la reflexión sobre el **objeto estético**. Para este fin tenemos que hacer a) un recuento de lo que se ha explicado ya en el tema 2 de este curso sobre el papel que juega la ideología en la sociedad capitalista y b) avanzar en la apertura de un tema nuevo que tiene que ver con la forma como se construye el objeto estético como contenido de una obra de arte.