

ANTROPOLOGÍA DEL ARTE

La antropología surge en 1870 en un contexto de una civilización occidental (Europa y Estados Unidos)

Antes ya habían surgido la arqueología, la lingüística, la antropología física y la sociología.

Se intenta plantear la idea de que el hombre se puede estudiar científicamente. Ruptura con la Biblia, que se acepta como texto sagrado pero de la sacan del estudio.

LOS ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS:

- Los diferentes seres humanos como productores de culturas.
- Estudio del lenguaje.

El interés por el arte en la antropología estuvo descuidado hasta 1960. La antropología busca hacer un análisis comparativo de las diversas culturas tras el estudiar todas ellas. Desde el mal llamado descubrimiento de América se crea una expansión de Europa y contacto continuo con las diferentes culturas.

Situaciones de cambio:

El estudio de la antropología se dedica a las sociedades transformadas, sociedades no puras.

LA ANTROPOLOGÍA ES DEUDORA DE Y TIPO DE IMPERIALISMO:

- Imperialismo de mercado
- Imperialismo de la historia (sociedades agrarias – sin historia)
- Solos se consideran sociedades civilizadas la que tienen escritura)
- Estudio del hombre varón. Ausencia de la mujer, creando dos problemas:
- Rehacer el estudio de la mujer.
- El 90% muestran análisis falsos de la realidad de una sociedad.

EVOLUCIONISMO 1870 +- 1900

Estudian culturas y las quieren ordenar de manera cronológica. Se basaron en la sociedad más civilizada (la nuestra) partiendo de algunas ideas:

- ◆ Matrimonio monógamo.
- ◆ Religión monoteísta.
- ◆ Propiedad privada.
- ◆ Secentismo.
- ◆ Arte – principio de mimesis.

Preguntas sobre el arte que la antropología quiere responder:

- Los orígenes del arte. Pregunta a la cual no responderá y no se trabajara sobre ella.
- Arte como hecho social universal o no.
- ¿Qué es arte? ¿Quién es artista?
- Relación entre arte y estética ¿Tienen los mismos contenidos los occidentales que los orientales?
- Arte y sociedad y contexto social.

- Funciones de arte y los artistas.
- Diferenciar dentro de lo que llamamos arte las cualidades y categorías.

Según los filósofos griegos, pensaban que el artista hacía la mimesis. Hacer la realidad sin expresar, solo plasmar la realidad. Hoy en día el artista crea, plasma un yo interior en su obra.

En los años 60 del siglo XX la antropología deja de hablar de arte primitivo (tras la pérdida de las colonias de los países occidentales) fueron clasificados en arte étnico,

ARTE Y ESTÉTICA:

La estética es una rama de la filosofía que se dedica a clasificar, en base a una categoría se adjudica una cualidad.

En 1986 Maquet (antropólogo suizo) dijo que el arte no es universal.

- ◆ Porque en muchas sociedades no existía el concepto de arte.
- ◆ Los objetos tenían una función de uso.

Maquet se basa en Malraux El museo imaginario.

El arte primitivo solo existió para las sociedades occidentales. Hemos transformado en arte antigüedades, obras del renacimiento y anteriores.

Según Maquet la contemplación estética debe ser desinteresada.

1º PERIODO: HASTA EL S.XVIII – TEXTO BÍBLICO.

Cosmovisión del Génesis, se debate sobre hombres y mujeres. Temas:

◆ Diferencias físicas:

INFERIORISTAS:

–El hombre es más fuerte físicamente que la mujer, por ello el hombre manda a la mujer.

SUPERIORISTAS:

–Si la fuerza física fuese motivo de superioridad, un orangután es más fuerte que el hombre y no por ello es superior al hombre.

◆ Diferencias morales:

INFERIORISTAS:

–Mentirosas, indiscretas, desleales y fuentes de pecado.

SUPERIORISTAS:

–Eva le da de comer a Adán la manzana, pero Eva no sabía nada de la prohibición.

–Judas es el más mentiroso y pecaminoso y la Virgen María la figura más buena.

◆ Diferencias intelectuales:

INFERIORISTAS:

–La mujer no debe desplazarse de función de procreación.

SUPERIORISTAS:

–Si la mujer habiendo sido excluida del conocimiento ha habido mujeres excelentes en diferentes campos demuestra que es superior intelectualmente.

2º PERIODO: S.XVIII HASTA MEDIADOS DEL S.XIX –LA ENCICLOPEDIA (sobre todo las voces hombre, mujer y sexo)

La Biblia como texto de creencia. Se crea la enciclopedia para demostrar científicamente las cosas.

3º PERIODO: MEDIADOS DEL S.XIX – EVOLUCIONES DE LAS TEORIAS CIENTIFICAS.

El origen de las especies Darwin.

El discurso racial se genera en esta época, la idea de raza es del siglo XIX. Racismos científicos:

- ◆ Existen razas.
- ◆ Existen razas que son superiores a otras.

Frenología: S.XIX la mente humana tiene registrada 37 facultades diferentes en espacios, según la medición cada una tiene unas facultades distintas.

Cronometría: Querían encontrar los componentes innatos del comportamiento humano. Mayores facultades = a mayor cerebro.

Obsesión por la evolución, por las leyes de la herencia (leyes de Mendel) y por medir y estudiar todo.

La antropología cree en la igualdad, diferente evolución de las culturas, pero es racial. Existen dos sesgos:

• **SESGO PRIMITIVISTA:**

Los artistas occidentales tenían una imagen de lo que era el primitivismo, según a esa imagen trabajan.

–Golwater (1938) Primitivismo en el arte moderno

1º Relación romántica – Fauvistas

2º Relación intelectual – Cubistas

3º Relación afectiva – Bleu reitter

4º Relación subconsciente – Surrealismo y Dada.

Las bases fundamentales:

- ◆ Hecho social occidental.
- ◆ Ningún tipo de dialogo.
- ◆ Importancia de las imágenes de la alteridad.
- ◆ El lugar que ocupa las relaciones del otro en el arte occidental.

• SESGO ORIENTALISTA:

El hombre oriental considerado inferior que el occidental tanto cultural como tecnológicamente.

Arquetipos de la mujer en el s.XIX:

- ◆ La esposa (burguesa que no trabaja, que no se ocupa de sus hijos) se dedican a actos sociales y cuidado de los pobres.
- ◆ La obrera.
- ◆ La puta.

A la vez 3 espacios:

- ◆ El hogar (la esposa)
- ◆ La calle (la puta. Lugares peligrosos para la sexualidad)
- ◆ La fabrica (la obrera)

Espacios destinados a situar a la gente en su lugar.

ASPECTOS MATERIALES

Finales del siglo s.XV:

- ◆ Diferencias entre artesano y artista.

Distinguir entre obra única (artista) y múltiples (artesanos) que se consideran copistas de una cultura heredada. El objeto, obra de arte; otros objetos.

- ◆ Se crea un lenguaje artístico que busca un aspecto formal.
- ◆ La pintura, escultura y arquitectura dejan de ser oficios para considerarse artes liberales. Algo que cambia el estatus del artista.

S.XIX:

- ◆ Se opone el producto artístico al objeto industrial.
- ◆ Se opone el trabajo de la máquina al trabajo del hombre.
- ◆ Se opone el trabajo parcelado al trabajo global.
- ◆ Producción en serie contra la exclusividad de la obra.
- ◆ Incremento de las colecciones de arte, tanto públicas como privadas.
- ◆ Un mercado del arte.
- ◆ Creación de las primeras academias de arte. (Exposiciones de arte organizadas por las academias)
- ◆ Idea de patrimonio (artístico, cultural,)
- ◆ El museo (es creado) Extrae la obra de su ambiente de creación. Obras aisladas de sus contextos y de lo social.
- ◆ Aparición de nuevos grupos de especialistas (críticos, marchantes,)

1880 Diferencia entre Bellas Artes y Artes Sucias.

1920 Recoger la artesanía en las artes.

El arte primitivo es un relejo de lo que ya ha vivido el hombre occidental.

Según la estética dividimos los objetos en 4 grupos:

- ◆ Artepintura, escultura, (museos)
- ◆ No arteinventos tecnológicos (museos tecnológicos)

- ◆ Cultura Artesanía, (museos etnográficos)
- ◆ No cultura souvenir, reproducciones, (mercado)

ASPECTOS IDEALES:

El aspecto de estética es fundamental. Este concepto se creo antes de surgir como disciplina.

Estética según los griegos:

- ◆ Conocimiento intelectual – se accede a través de la razón.
- ◆ Conocimiento sensible – a través de las emociones.

Mediados del S.XVIII:

Baumgarten: Busca que la estética entre dentro de la filosofía como la 3º gran rama (lógica, ética y la estética). También quería que fuese una ciencia reglada.

- ◆ Regla del arte
- ◆ Leyes de lo bello
- ◆ Código del gusto

Decía que aludía a una teoría del arte, teoría de la sensibilidad y teoría de lo bello. A través de la lógica y la razón conocemos el mundo, y a través de los sentidos percivimos el mundo. La lógica y la razón como algo superior.

Las categorías estéticas permiten:

- ◆ Emitir juicios.
- ◆ Atribuir valor.
- ◆ Clasificar y jerarquizar obrar y artistas.

Willquenman: Crea la historia del arte como disciplina.

Finales del S.XVIII:

Kant: Han fallado todos en no haber sabido legitimar el gusto. Primero reviso todo lo que se hizo antes que el y lo sintetizó. Todos decían que el gusto era algo subjetivo, con este razonamiento no había nada que hacer. Pero defendió la existencia en el gusto universal.

El juicio no es solo un sentimiento de gusto, es también el gusto el sentimiento de un juicio

El gusto es universalmente emotivo. El quiere introducir un elemento, la afectividad (placer o desagrado).

La estética de Kant querrá demostrar que se puede llegar a determinar un tipo de conocimiento que no proviene ni de la razón ni la práctica sino a través de lo afectivo.

RAZÓN PURA conocer/entender mundo de las ideas (hombres)

Facultad de juzgar sentidos mediadora

RAZÓN PRÁCTICA deseos/libertades mundo de los objetos (mujeres)

No puede haber una ciencia de lo bello sino una crítica, ya que no se puede demostrar científicamente.

S.XIX y S.XX:

♦ **Estética positivista:**

- Intento utilizar métodos científicos para leyes generales.
- Estética en medios de lingüística general (Croce, S.XX)

♦ **Estética idealista:**

- (Berson) Introduce el elemento intuición siguiendo en lo demás a Kant.

♦ **Estética crítica:**

- Les une la denuncia del peso de la razón.
- Denuncia del mercado del arte (Benjamin)
- (Marcuse) Transforma la sociedad por los problemas:

Lo que pensamos y luego hacemos implantar nueva sensibilidad, un orden social no represivo.

♦ **Estética Libertaria:**

Estética inflúyete.

Doufren: Crea unas pautas para desarrollar la imaginación y la creatividad. Va a reintroducir la idea de percepción salvaje de la naturaleza. Insiste en la importancia de que los artistas dejen de hacer lo que venían haciendo.

ESCUELAS ANTROPOLOGICAS:

1860+- 1900 Evolucionismo Tylor (G. Bretaña)

Morgan (Estados Unidos)

Difusionismo Smith (G. Bretaña)

Schmidt (Alemania)

1900+- 1945 Particularismo Boas

Histórico Bunzel (Estados Unidos)

Kroeber

Los primeros antropólogos fueron de salón o de biblioteca. Fue a partir de 1900 con Malinowski y Boas los que empezaron a hacer trabajo de campo.

El libro Robinson Crusoe (1892) y la película En Busca del fuego. La novela transmite una afirmación de la capacidad del hombre por sobrevivir y formar una vida. La necesidad de entender la novela como el individualismo. Había una fe en el proceso que se nota por la programación del tiempo y la actividad. La novela representa los ciclos de la humanidad según el evolucionismo.

1º Fase La supervivencia. Se abriga y recoge frutas.

2º Fase Ya se crea su casa, planta semillas, domestica animales (pastoreo,)

3º Fase La artesanía como objeto útil.

4º Fase Construcción de una sociedad.

Tylor y Morgan se establecen como entes civilizados (los más civilizados). Hay dos fases antes de la civilización:

- Salvajismo inferior medio superior
- Barbarie Inferior medio superior

En busca del fuego comienza como salvajes carnívoras, después un hombre mantiene relaciones con una mujer sin más (como animales), tiene fuego pero no sabe hacerlo. Luego pierden el fuego y no tiene habla. Los difusionistas decían que si algo caracterizaba a la especie humana era su capacidad de invención. Para ellos la cuna de la civilización era Egipto, porque unos creaban y eso se transmitía.

La película acaba con una sociedad que conoce el habla, la alfarería, saben hacer fuego y la sexualidad cambia formando parejas, matrimonios monógamos.

–Morgan: casi no trata sobre arte.

–Tylor: Trabaja el tema de arte y fue el padre de la antropología. Fue el primer antropólogo en definir cultura es un complejo compuesto por creencias, arte, invenciones y todos aquellos productos creados por el hombre en una sociedad.

Distinción entre artes útiles y artes recreativas. Defendió la idea que había que fijarse en el hombre como productor de objetos y no por el uso de los objetos. Quizás el hombre salvaje no quiere representar algo mimético sino expresarse. Vincula en arte y el tiempo de ocio. Cuanto más acomodado este el grupo social más tiempo libre tendrá y crear.

Infancia del hombre e infancia del arte

Los evolucionistas consideraban que el arte era una capacidad de la especie humana. Pero esta capacidad se puede perfeccionar. El canto, el arte del colorido y la poesía surgen de la capacidad del ser humano.

¿De diseños geométricos a reales o de reales a geométricos?

Entre 1900 y 1920 circularon por Europa preguntas y repuestas de la existencia del arte en todas las sociedades.

- El arte nace de una angustia cósmica.
- Nace del aumento del tiempo de ocio.
- El arte surge de la magia. (Frazer: reúne todos los mitos de las sociedades. Tuvo una teoría a la cuestión de la magia, la magia como una ciencia espuria (falsa). Conocemos el mundo desde un punto de vista científico, en los grupos bárbaros que no lo conocen recurren a la magia para combatir los mecanismos de lo natural.
 - ◊ Magia homeopática lo semejante combate lo semejante.
 - ◊ y magia simpatética haces una imagen, consiguiendo algo de esa persona y en base a eso puedes combatir.

Pensaban que los bárbaros no diferenciaban sueño y vida.

- Instinto de adorno o imitación.
- Hipótesis. El arte nació de manera espontánea.
- Hipótesis. El arte como forma de comunicación.

El particularismo Histórico encabezado por Boas acusa a los evolucionistas de no dar datos fiables. Comienzan con el trabajo de campo. Niegan a los evolucionistas el poder crear una ley general de cómo evoluciona la cultura. Boas decía que no existía una cultura sino culturas que evolucionan de manera diferente por ello hay que estudiarlas de manera separada. Tampoco comprendía una historia sino historias.

Causas diferentes pueden tener efectos semejantes.

Los evolucionistas jerarquizaron las culturas mientras que Boas decía que no hay culturas superiores ni inferiores. Para Boas las posibles semejanzas entre las culturas no se pueden explicar ni desde el evolucionismo ni el difusionismo. Recurrieron a la idea evolucionista de la unidad sémica de la unidad de la especie humana. La especie humana tiende a buscar las mismas soluciones independientemente de la cultura, el dinero o la clase social. Ponemos en marcha los mismos medios mentales. Un ejemplo son los sistemas de creencias.

Boas decía en 1927 una monografía al Arte primitivo. Geometrismo– naturalismo. Esto no tiene debate porque se va combinando. También decía que la antropología no tenía que estudiar los orígenes ya que estudia sociedades vivas. Las culturas clasifican, conceptualizan y ordenan el mundo de manera distinta a nosotros. Se interesa por la interpretación nativa, que significado le ven a las obras.

Boas estudio a los amerindios de la costa noroeste. Por primera vez en la antropología nombra al artista del objeto, ya que Boas se interesa por el artista que esta relacionado con los procesos mentales y creativos.

Principales tesis:

- ◆ Todos los seres humanos gozamos de placer estético y percepción técnica.
- ◆ Todos los artistas crean tanto para si mismos como para la sociedad a la que pertenecen.
- ◆ El fin último seria la de ser contemplado.

Se interesaron por tres ejemplos:

- Como plantean y resuelven los artistas primitivos los problemas técnicos.
- Cuales son sus trayectorias artísticas (como se les ha transmitido a esas personas los saberes del arte).
- Como evalúan ese arte los miembros de la sociedad.

PARTICULARISMO HISTORICO (FIZANZ BOAS) Y ARTE PRIMITIVO

Escuelas formadas por Boas: cultura y personalidad

Psicologicismo

Culturalismo

Son antropólogos norteamericanos formados por Boas que desarrollan lo que el plantea. La antropóloga más significativa, Ruth Benedict, publico en 1935 un libro pautas culturales. Otras antropólogas:

Ruth Benzel

Margaret Mead

Los planteamientos de cultura y personalidad:

Durante la infancia se configuran la personalidad modal o de base (El conjunto de rasgos que constituyen el carácter étnico de los miembros de una sociedad). Los rasgos de personalidad están vinculados a los rasgos étnicos que atribuye una psicología diferente a cada grupo.

Ejemplos: dos grupos amerindios.

- ◆ Los Tunis son apolíticos
- ◆ Los Jopies son todo lo contrario

Problemas:

- ◆ Individuos que no se adaptaban no se nombraban.
- ◆ Si todas las personalidades son iguales el arte debería ser igual.

Examinan cuestiones como:

- ◆ Diferentes tipos de prácticas sociales a la vez de los roles y estatus.

Bunzel se preocupó por el análisis de los ceramistas pueblo (publica un libro en 1929) y sobretodo se preocupa por la innovación, la imaginación, la creación. Boas pensaba que cada uno de los sexos según el trabajo de campo y la cultura, tenía unas facilidades o dificultades. El sexo (hombre-mujer) te puede ayudar a acceder ciertas afirmaciones.

También se interesa de cómo pueden experimentar o inventar los artistas dentro de lo que la sociedad impone.

Bunzel dice que los artistas innovan según la última tendencia de esa sociedad. Elementos de estilo: ritmo, simetría y color. Esto como los aspectos formales de toda obra de arte.

Las convecciones no se pueden considerar falta de dominio técnico, a veces puede ser por elección propia. Al hacer esto el artista consigue comunicar algo.

- ◆ Todo artista es un innovador.
- ◆ Toda innovación se produce dentro de un estilo impuesto por la cultura.
- ◆ Artes plásticas: esos límites se producen en los estilos y son los que impiden que esos cambios se produzcan al azar.
- ◆ Los estilos son lo que enmarcan a todo artista.

Bunzel dice:

- Los artistas primitivos son más que copistas.
- Las obras de los artistas primitivos es más lento en innovación que las occidentales.
- Sociedades primitivas, la estabilidad social y estilística son más importantes.

Levi- Strauss: El arte occidental muere con el cubismo. Sistemas de interpretación ajenos a nuestra cultura.

Fabian (1983) separa:

- ◆ Tiempo tipológico Estados cualitativos (sociedades tradicionales o modernas).

- ◆ Tiempo Físico Tiempo externo a nosotros. Cronologías que marcan una dimensión temporal física.

A partir de los años 50 se multiplican las escuelas antropológicas y los enfoques teóricos que estarán más desarrollados.

- ◆ Enfoque intercultural
- ◆ Enfoque estructuralista
- ◆ Enfoque psicoanalítico
- ◆ Enfoque semiótico
- ◆ Enfoques marxistas
- ◆ Enfoques feministas
- ◆ Enfoques posmodernos

Coinciden en:

- ◆ Quieren buscar las bases del arte en cada sociedad.
- ◆ Buscar el sentido de la obra para los miembros de una sociedad.

Van a entender arte como un intento de ordenar el mundo donde vivimos. Accedemos a ese entorno a través de los sentidos (conocimiento sensible).

Analizan fundamentalmente:

- ◆ Que símbolos transiten esos objetos.
- ◆ La relevancia de los símbolos en una cultura.
- ◆ El contexto de producción y el consumo.

El arte está relacionado con bienes suntuarios (signo de prestigio). Otra relación que se establece es que al arte está relacionado con las expresiones ideológicas de cada sociedad.

IDEOLOGIA

Componentes Funciones

Valores identidad

Ética control

Creencias organización

Capacidad crítica

Conocimiento

Corrientes de pensamiento

ALTHUSSER

Componentes:

- ◆ Pensamiento consciente e inconsciente.
- ◆ Los conocimientos en obra.
- ◆ Las representaciones (artísticas, literarias,)
- ◆ Cuerpos que crean leyes.
- ◆ Los lenguajes como una forma estructurada y estructurar el pensamiento.

Función:

- ◆ Representar, interpretar y organizar las relaciones sociales enmascarado u ocultando las diferencias étnicas, grupales o de un sexo u otro.

El tema central a partir de los 50 es la relación entre arte y las estructuras sociales.

PRESPECTIVAS ESTRUCTURALISTAS EN EL ANÁLISIS DE LAS ARTES: APORTACIONES DE CLAUDE LEVI-STRAUSS.

El estructuralismo nace en 1908. Planteamiento (1949): tenemos datos etnográficos fiables sobre la diversidad de las culturas, es hora de hacer el balance.

Levi-Strauss está formado como filósofo, antropólogo y también en arte. Quiere buscar la unidad síquica de la especie humana.

Noción de estructura. En el S.XVIII solo se remitía a la arquitectura (Como se organizaban las bases de un edificio para ver la forma). En el S.XIX fenómeno duradero, si una estructura cambia una parte, todo cambia. La realidad visible no puede dar cuenta de la estructura.

El estudio de los signos en la vida social.

- ◆ Desde el estructuralismo se puede hacer avanzar a las ciencias sociales y humanas, en una conciencia crítica.
- ◆ A finales de los 40 el psicoanálisis estaba de moda al igual que la antropología. Estudio de lo oculto y del pensamiento había estado reprimido en Europa.

Antropología Levi-Strauss

Semiótica Greimas

Psicoanálisis Lacan

- Estructuralismo científico.
- Estructuralismo semiótico Varthes
- Estructuralismo Histórico Althusser, Bourdieu, Foucault

Todos deudores de Levi-Strauss.

PLANTEAMIENTO GENERAL:

- ◆ Proyecto: restituir las lógicas internas que subyace a lo real.
- ◆ Como lo pretende llevar a cabo: modelo de la lingüística estructural.
- ◆ Objetivo: Estudiar los signos de la vida social buscando sus sentidos.

La geología, el marxismo y el psicoanálisis han sido fundamentales para él. Dice que tiene una misma lógica.

Geología Lo que vemos no es la estructura, necesitamos la geología.

Marxismo La ampliación de los marcos del racionalismo. Desde su punto de vista las situaciones más irracionales son las más importantes.

Las sociedades tienen la prohibición del incesto. Todas las reglas estructuran el parentesco a nivel universal, lo que permite es intercambiar mujeres entre grupos de hombre.

Dar, recibir y devolver son los tres dones principales en la sociedad según Moss y las cuales se basa Levi-Strauss.

DISTINCIÓN lengua (código común para comunicarse)

(El padre habla (uso individual del código)

de la TODA LENGUA (es un sistema de signos)

lingüística) TODO SIGNO signifiante (sonido)

S AUSSURE significado (concepto)

(1911) TODO SIGNO ES ARBITRARIO.

Un lingüista se supone que estudia los signos (relación entre significado y signifiante). Según Levi-Strauss el signifiante sería la estructura y el significado sería el sentido. Lo que hacemos en lo social lo hacemos por una estructura interna. Una estructura que nos viene dada cuando nacemos. Separa entre estructuras conscientes (las que aparecen en el plano social, perpetuadas a la reproducción de esa sociedad pero no a explicarla) y las estructuras inconscientes. Las estructuras nos sirven para:

- ◆ Conocer el universo.
- ◆ Manejarnos en la vida cotidiana.
- ◆ Orientar nuestra conducta en base a cambios mentales que nos genera.

Levi-Strauss parte del inconsciente, diciendo que éste está vacío, solo están las reglas que rigen nuestra lengua.

Durkheim: Primero fueron las cosas y luego las representaciones.

Levi-Strauss dice que esto no es posible. Para que una cosa exista como tal primero tenemos que representarlo. Lo fundamental en la especie humana es la simbolización.

Tenemos que remontarnos a las estructuras psíquicas. El inconsciente como una categoría de pensamiento simbólico y está constituido por un conjunto de leyes que están al mando de la comunicación simbólica. Son las leyes que estructuran el habla las que rigen el inconsciente ya que el habla es lo que diferencia al ser humano del resto de los animales.

Como somos los seres humanos capaces de comunicarnos, algo que a Levi-Strauss le preocupa. Los seres humanos tenemos una ciencia común para esto, la lengua. Las leyes del lenguaje residen en el inconsciente vacío. Levi-Strauss dice: La conciencia de cada individuo sería el equivalente al habla y lo social sería el equivalente al lenguaje.

ESQUEMA MUY GENERAL:

- ◆ Todo lo social se constituye en un sistema de símbolos.
- ◆ Todo sistema simbólico es un lenguaje.
- ◆ Todo lenguaje responde a una estructura.
- ◆ Todo lenguaje comunica a través de signos.
- ◆ Las estructuras están contenidas en el inconsciente.
- ◆ La función simbólica, característica de la especie humana, la que nos permite dotar de sentido lo que vemos (el mundo) y nos permite comunicar.

TEORIA DE LA ANTROPOLOGÍA DEL ARTE DE LEVI-STRAUSS.

Insistió sobre cuestiones de la antropología estructural. Todos los seres humanos desarrollamos los mismos procesos mentales. Todos los seres humanos hacemos productos comparables, tendríamos que analizar los rasgos distintivos y no lo artificial del fenómeno que estudiamos para buscar el sentido. Fenómeno cultural como sistema organizado que sigue leyes generales.

El arte es un lenguaje simbólico de leyes ocultas. El arte no es una realidad objetiva, es un proceso en el sentido antropológico del término. El arte es un sistema de relaciones entre:

- ◆ Artistas.
- ◆ Entorno natural.
- ◆ Entorno social.

Y concibe al artista en una doble dimensión (individuos y realidad sociocultural). Levi-Strauss dice que el artista está condicionado por el sistema social al que pertenece. Hay que sistematizar cuáles son los elementos generales del arte:

- ◆ Las transformaciones simbólicas.
- ◆ El juego creativo del artista.
- ◆ La estructura formal de la obra.
- ◆ Sentimientos, emociones estéticas que el espectador experimenta en la contemplación de la obra.

Levi-Strauss está influenciado en el historiador Panofsky y los tres niveles de significado en la obra de arte:

- ◆ Nivel del icono.
- ◆ Nivel de la iconografía.
- ◆ Nivel iconológico.

Levi-Strauss se interesa por el último nivel.

- nivel Reconocer el estilo.
- Nivel La relación de los elementos de estilo y en todas las características formales de la obra con el contexto o los referentes culturales apropiados.
- Nivel Después de pasar por el nivel 1 y 2. Se trata de apreciar el símbolo de la manera más amplia.

En el 1º capítulo del pensamiento salvaje Levi-Strauss sistematiza sus aportaciones del arte.

Sistemas simbólicos que tienen que ser colectivos porque sino no será percibido como algo con sentido. En el 2º parte del capítulo pone en relación los materiales con lo que la gente piensa de esos objetos (cultura espiritual).

Levi-Strauss dice:

Todo artista es un Bricoleur (persona que hace bricolage). Un artista es alguien que este entre un científico y bricolaje. Va recogiendo cosas, guardándolas y las cosas las coge y las forma creando algo nuevo. Con medios artesanales, produce un objeto material que a la vez aporta conocimiento, un avance.

Una vez que el artista-Bricoleur ha creado algo se pregunta ¿Qué es lo que una obra de arte causa emoción estética?

El signo artístico está en constante cambio. Reconstrucción del signo en base a nosotros, los

receptores crean nuevos sentidos. Tanto para el artista como para los receptores la comunicación se basa en los productores, los materiales y los receptores. Tanto el artista como los receptores producen sentido. El arte posee un carácter colectivo y esta en un espacio y tiempo que condiciona el sentido y para ello hay que tener en cuenta todo.

ESQUEMA BÁSICO DE LA COMUNICACIÓN FORMAL:

Fuente Emisor Canal Mensaje Receptor

Inspiración Artista Material Obra Público

PROBLEMAS DE ESTA TEORIA EN EL ARTE:

- ◆ El sistema de las artes visuales no es un lenguaje escrito.
- ◆ A través de las artes plásticas se transmiten cosas más complejas.
- ◆ Desde esta teoría no se explica todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal (emociones,)

ALLAND Dice que el esquema se lee en doble sentido, una especie de fick back.

C. GEERZ (Representante de la antropología simbólica) Intenta superar el estructuralismo y la teoría de la comunicación. El arte como sistema cultural.

- ◆ Hay que estudiar los símbolos entendiéndolos como vehículo de la cultura.
 - ◆ Hay que interpretar la cultura desde el punto de vista nativo.
 - ◆ Hay que analizar, no la lógica, sino, como los sistemas culturales dan la pauta de comportamiento.
- Relaciones sociales
 - La construcción del yo
 - Construir una conducta urbana que es distintiva

Para entender el arte como sistema cultural hay que tener en cuenta los símbolos. Pensamos, sentimos el mundo que nos rodea y lo entendemos a través de los símbolos.

A lo largo de la modernidad occidental se a creado un discurso técnico del arte con el que supone que es suficiente para entender, pero esto es muy limitado. Hoy en día las obras siempre van acompañadas de un sistema técnico que impide que ella sola exprese su significación.

El elemento en común entre artes occidentales y no occidentales: ciertas actividades parecen estar destinadas.

M. WEBER (Sociólogo) La cultura como red de significaciones, una red donde estamos suspendidos y que hemos tejido nosotros mismo.

ENFOQUES PRÁCTICOS Y TEORIAS DE LA ACCIÓN

Momento de cambios en Estados Unidos (movimiento negro, antirracismo,) y en Europa (Mayo del 68, movimiento feminista,)

- ◆ Análisis neomarxista en el arte Bourdieu.
 - ◆ Diversidad de enfoques a partir del feminismo y el campo de la teoría.
- Los científicos sociales están a la escucha de lo que pasa en esos movimientos.

PUNTOS EN COMÚN:

- ♦ La importancia que se les da desde los enfoques prácticos a los individuos. (La gente esta condicionada pero no determinada)
- ♦ Cuestionan los presupuestos inherentes de las personas hacen la investigación. (El sexo, la clase social, incluso el grupo étnico)
- ♦ Preocupación por responder 3 preguntas:
- ♦ ¿Qué es lo que hace que alguien actué?
- ♦ ¿Cómo el sistema social en el que cada individuo esta insertado modela a la persona? (Los condicionamientos sociales)
- ♦ ¿Cómo modela la práctica al sistema?

Bouerdieu analiza fundamentalmente en el campo del arte occidental, sobre todo el francés.

los herederos (1963)

Analiza el funcionamiento de la escuela en Francia. La escuela es libre, laica y gratuita, no hay sexo ni clases sociales, para ser una escuela para todos. Pero Bouerdieu demuestra que según el uso del lenguaje les ponen en un lugar, esto está condicionado por la clase social. Los hijos de familias de clase privilegiadas hacen estudios superiores a los de familias populares, que hacen formaciones profesionales. Por lo que los herederos culturales son hijos de familias privilegiadas.

El amor al arte (1969)

Análisis sobre los museos. Los museos están casi siempre vacíos. El comportamiento de la gente que visita los museos según su clase:

- ♦ Categoría Personas que no son herederas culturales son grupos que inician la visita por las salas más lejanas y figurativas con comentarios extra ajenos. Cuando pasan a obras más cercanas, estos no funcionan. Comentarios como: Para hacer esas rayas, esos garabatos.
- ♦ Categoría Herederos culturales (universitarios). Se sitúan en las salas intermedias. Aplican lo que saben al ver la obra.
- ♦ Categoría Estudiantes de Bellas Artes. Empiezan por las salas de las últimas tendencias.

Este libro nos proporciona armas críticas para fijarnos en la sociedad. Según sus argumentos no habría posibilidad de escape.

la distinción (1979)

Principales aspectos de los análisis del arte:

- ◇ Capital cultura.
- ◇ Capital escolar (curso)
- ◇ Disposición inicial (la clase de origen)
- ◇ Cultura legítima (lo que transmiten las instituciones)
- ◇ Lógica de transmisión
- ◇ Desinterés
- ◇ Imposición simbólica
- ◇ Ideología carismática.

Intenta analizar que modalidad utiliza una sociedad occidental para atribuir valor simbólico a ciertas obras de arte y excluir a otras. Le interesa por ver a través de que lógica se ha ido

configurando el campo de producción artística. El campo del arte es relativamente autónomo al resto de los campos de la sociedad, pero no independiente.

Variables estructurales de relaciones sociables:

- ◊ Hombre/mujer (sexo/género)
- ◊ Clase social
- ◊ Raza/Étnicidad

El arte como un campo de lucha permanente entre gente de este campo (artistas, galeristas, instituciones, historiadores,). Compiten todos contra todos por la consagración de una obra.

Los dos componentes estructurales en el mundo del arte según Bourdieu:

- ◆ El peso de la ideología carismática.
- ◆ Desconocimiento colectivo.
 - La base sobre la creencia en el valor de la obra de arte. Negamos el peso de lo económico para realzar constantemente en cuestiones que ideológicamente se nos dan: El artista nace, esta idea es una creación de los formalistas (ocultar las cosas).
 - La idea de artista como gente desinteresada, de visión de futuro, Se han ocultado las luchas y rivalidades para la culminación de una obra.
 - Todos los que no son miembros del campo del arte se encuentran en el desconocimiento colectivo del funcionamiento de este campo, que no significa que tengan diferentes creencias.

TEORIAS FEMINISTAS APLICADAS AL ANÁLISIS DE LAS ARTES VISUALES.

Contrariamente a todas las teorías anteriores, las teorías feministas no se formalizan de la anteriores. Las caracteriza que surgen de la oposición a esas teorías, porque no hablan de la mujeres en esas sociedades ya que consideraban que estas no existían.

ANDROCENTISMO M.Molyneux (1977)

Todos los que han investigado hasta los 70 sin hacer referencia a las mujeres son estudios falsos, mal hechos, porque no hablan de toda la sociedad estudiada. Las autoras

Feministas quieren hacer teorías globales durante los 70 para explicar en términos sociales la opresión y supresión de las mujeres, que consideran que son universales. Haciendo revisión de los textos clásicos ven que desde esa teoría se da por supuesto que la posición de los hombres y mujeres es consecuencia de su naturaleza.

DISTINCÓN ANALÍTICA sexo (biológico)

(1972) Anne Oakley género (construcción social)

Dicotomía de las esferas:

- ◊ Esfera pública Masculina y productiva.
 - ◊ Esfera privada Femenino, el hogar y la familia/ doméstico y la producción.
- La esfera privada es también pública porque está condicionada por ella.

La mística de la feminidad (libro de Betty Fridan)

Comenta en el momento que las señoras se dan cuenta de que pasa en la casa de al lado por la organización social. Las mujeres atrapadas en la esfera privada por la falta de derechos a participar en lo público y elegir otro tipo de relaciones.

Dos tipos de aproximaciones con las mujeres artistas: (autoras diferentes)

- ◊ Existen una sensibilidad femenina diferente a la masculina. A lo largo de los siglos de educación diferenciada ha hecho efectos. Esto repercute en las obras de hombres y mujeres.
- ◊ Transmisión de valores femeninos y como esto está considerado inferior la mirada masculina no los reconoce.

TEORÍAS POSMODERNAS

Clifford, James (1985) Dilemas de la cultura

Marcus y Myers (1995) The Traffic in cultura

Butler, J. (1990) El género en disputa.

Mayoritariamente la antropología posmoderna viene de:

- ◊ Las teorías feministas de los 70 y 80.
- ◊ Los estructuralistas.

Mantiene las críticas que estas teorías hablan del sujeto. Las teorías feministas dicen que la historia se basa en el varón blanco occidental, además si tenemos en cuenta las diferencias que condicionan la vida son la diferencia de sexo, etnicidad y condición de clase. Intentan poner en cuestión la identidad, denunciando al sujeto de conocimiento.

De las teorías estructuralistas recoge de Foucault:

- ◊ El interés por reconstruir la historia.
- ◊ Un binomio saber/poder.

Dentro del contexto occidental, en cada periodo histórico se hace la ciencia de una determinada manera y esta manera no es objetiva.

Lo que se cuestiona:

- ◊ La autoridad de los discursos científicos.
- ◊ Las categorías de los discursos de análisis.
- ◊ Las fronteras entre las distintas disciplinas.

Las transformaciones socioculturales que tienen lugar de forma simultanea tanto en un lugar local como global.

GLOBALIZACIÓN (conexión humanidad–homogeneizar)

- ◊ Imposición del sistema económico capitalista.
- ◊ Imposición de una misma identidad cultural.
- ◊ Red de comunicación mundial (economía–política)

Con el descubrimiento de América surge la globalización ya que se descubre el mundo.

Importancia de:

- ◊ Las culturas diásporas. Hace referencia a las personas pertenecientes a una cultura y marchan a otros territorios y que tras generaciones mantiene la cultura de origen.
- ◊ Espacio trasnacional.

ANDROPOLOGIA DEL ARTE:

Teorías y métodos

Facultad de Bellas Artes

UPV-EHU