

XV Jornadas de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires

40 años de Democracia. Aportes y desafíos de la Sociología para pensar y problematizar nuestro tiempo, 6 y el 10 de noviembre de 2023

Eje Cultura, significación, comunicación, identidades

Mesa 112: La producción simbólica en las transiciones democráticas latinoamericanas

Coord. María Belén Riveiro, Lucas RUBinich, José Casco

Ponencia 1511

Resumen

En los últimos años se hicieron una gran cantidad de investigaciones sobre distintas zonas del campo de la cultura de Buenos Aires en los años de la transición democrática. En esta instancia, quisiera referirme a los puntos de contacto que existen entre 3 de ellos, para empezar a delinear las propiedades de este proceso, que atraviesan a distintos espacios como la las artes visuales, el teatro y la crítica de arte. Aprovecho esta circunstancia para dar a conocer trabajos que son valiosos y que por haber sido realizados fuera del sistema académico argentino, han circulado poco hasta el momento.

Este trabajo comparativo se apoya en la perspectiva que propone Anna Boschetti en su ensayo "Para un comparativismo reflexivo". En este, propone bajo qué condiciones puede producirse un conocimiento de la historia intelectual a nivel internacional, superando los marcos nacionales que muchas veces ocultan la circulación de ideas en el espacio cultural transnacional.

En el primer caso se trata de algunos rasgos que emergen de mi propia investigación sobre el campo de las artes visuales ya bastante conocida, pero quisiera en esta oportunidad independizar del estudio del caso Rojas, para destacar los elementos comparables y los conocimientos que puedan acumularse a los otros trabajos. Con respecto al teatro, me refiero al trabajo de Florencia Dansilio sobre el teatro argentino en el mismo período que dio lugar a una tesis doctoral y posterior libro realizados en el IHEAL, Paris, aun no traducidos. Para finalizar, incluyo el trabajo sobre la transformación de la crítica de arte entre 1981 y 2003, que dio lugar a una tesis de doctorado recientemente defendida en la EHESS por Inés Dah.

Propongo reponer los principales resultados de dos tesis poco conocidas en nuestro medio y compararlos con los hallazgos de mi trabajo de campo para el mismo período.

1. La crítica de arte

La tesis de Ines dahn (2022) estudia las transformaciones del espacio de la crítica desde 1981 hasta 2003. Se titula *Croire, juger et faire valoir. La critique d'art en Argentine dans la post - dictature (1981 - 2003)* Fue dirigida por Louis Pinto y defendida el 13 de diciembre de 2022. Es producto de un extenso trabajo de campo con entrevistas en profundidad combinadas con la elaboración de un cuadro de datos de la trayectoria de los profesionales considerados “críticos” que la tesis define como “un espacio de relaciones entre críticos, artistas, empresas de prensa, instituciones y marchands”. A partir de la afiliación de los críticos a diferentes sectores de la prensa cultural, se elaboró una base de datos prosopográfica de una población de 63 críticos, que le permitió identificar las propiedades sociales y los recursos específicos que determinan su posición en el escenario de la crítica de arte, observar la evolución de la morfología social e identificar la aparición de nuevos perfiles sociales en la profesión. La vía de entrada para conocer este universo fueron las publicaciones de la prensa de difusión masiva y de las revistas culturales y especializadas, que son los principales vehículos de la crítica, para comprender la dimensión y la estructura de la crítica de arte, los valores que circulan y las formas de reclutamiento.

La tesis examina el proceso de reconstrucción, especialización y diversificación de la crítica de arte en Argentina tras el retorno de la democracia. Observa que si bien la democracia, al ampliar las posibilidades, alienta la configuración de un espacio diferenciado para la crítica de arte, ésta no dejó de ser, sin embargo, producto de su historia previa, en la que había encontrado obstáculos a la autonomía. Durante el trabajo, Inés identifica las condiciones sociales de una transformación en la estructura, los sujetos y las formas de ejercicio de la profesión de crítico/a, y muestra que la constitución del espacio en el que se definen las reglas y referencias artísticas depende de las negociaciones establecidas con otros espacios no específicos como la prensa, la universidad, la producción artística y su mercado, universos que también se ven afectados por la heteronomía pasada y presente, relativas al régimen militar, por un lado, y a las nuevas limitaciones que se imponen a raíz de las políticas económicas neoliberales, por otro.

Los críticos de arte de los grandes periódicos se caracterizan por sus diversas opciones intelectuales y una colaboración estable y duradera, lo que convierte la pertenencia al periódico en un elemento de identidad y genera un sentimiento de fidelidad. Un método de reclutamiento no regulado, recurriendo a círculos familiares o de amistad, que no cambió con la renovación de las secciones culturales en los años 90, impide la homogeneización de los criterios necesarios para convertirse en crítico de arte. Esto contribuye a deslegitimar a los críticos de las revistas establecidas, sobre todo frente a la legitimidad intelectual de la crítica independiente.

El mantenimiento de la tradición formalista manifiesta una resistencia más o menos explícita a la integración de las ciencias humanas y sociales en la crítica de arte, que florecen con mayor facilidad en los centros internacionales de arte y entre ciertos críticos de la prensa independiente. La adopción de una perspectiva formalista en la universidad fue una respuesta al predominio de esta escuela en los planes de estudio de historia del arte entre los años cuarenta y ochenta, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad de La Plata, de donde egresaron la mayoría de los críticos.

El análisis de este campo de investigación revela un proceso de diferenciación progresiva del espacio de la crítica de arte, que despolitiza poco a poco las formas en que se define a sí misma y se adhiere progresivamente al diploma de historia del arte para definir su pericia. Mientras que las oposiciones que definen el espacio se expresan más bien en los términos más específicos de "arte puro" y "arte comercial", debido a la progresiva entrada de una lógica comercial en la producción artística y crítica, la legitimación internacional del arte comprometido hace ahora más complejas las posiciones de los críticos.

Florencia Dansilio

La tesis de Florencia Dansilio sobre el teatro argentino de la transición democrática y años posteriores se titula (2017) *La théâtralité retrouvée. Étude socio-esthétique du théâtre indépendant à Buenos Aires (1983-2003)*. Fue dirigida por Denis Merklen et Bruno Péquignot y defendida en París el 13 de noviembre de 2017.

A partir de la tesis, Dansilio publicó además un libro que recoge las partes principales, también en francés: *Le théâtre argentin post-dictature (1983-2003) Sociologie d'une révolution artistique*, publicado por L'Harmattan.

Ella parte de los siguientes interrogantes:

¿Cuáles son las dimensiones que permiten explicar una nueva forma de hacer y pensar el teatro en Argentina? ¿Cuál es el significado estético y sociológico de esta nueva forma de producir y entender la teatralidad? ¿Hasta qué punto se trata de innovación o de

la singular disposición de elementos heterogéneos en un tiempo y espacio determinados?

¿Debemos verlo como un proceso de actualización del arte teatral local, o como un cambio más profundo que está afectando a las prácticas artísticas, pero también a la categorización y representación de una comunidad? Por último, ¿cómo afectan a lo que está ocurriendo en el escenario teatral las convulsiones políticas, sociales y económicas que vive el país?

“Estas son las preguntas que el teatro argentino de la posdictadura, en particular el identificado con el circuito "independiente", nos invita a considerar” (p.14), señala. Y agrega que por la naturaleza de los cambios, que van más allá de la estética de las piezas,

alcanzando también a las formas en que son representadas y percibidas, la hipótesis que guía su investigación es que, a través del teatro, Argentina ha experimentado en estos años una revolución artística, quizá una de las más importantes de América Latina en las últimas décadas.

Florencia destaca en este período un conflicto entre dos posiciones artísticas y la influencia de esta división en la actualización de las formas de pensar y de hacer teatro en Argentina. Esta división toma forma en, por un lado, el festival Teatro Abierto, organizado por artistas herederos del movimiento de teatros independientes, entre los años 1981 y 1985 y, por otro lado, se el teatro que emerge en el circuito underground de la ciudad de Buenos Aires entre los años 1982 y 1989. Propone analizar de forma comparada los conflictos estéticos y políticos que sustentaron la oposición de estos dos fenómenos para dar cuenta de las diferentes estrategias que tienen lugar en la transición política desde la actividad teatral. Este conflicto será posteriormente recuperado para la formulación de una nueva praxis de creación teatral en Argentina.

Uno de los movimientos que tienen lugar es la redefinición de la noción de independencia, revisando un pasado prestigioso del teatro, cuya última encarnación había sido Teatro Abierto. Se produce a través de un doble movimiento discursivo que afecta tanto a la dimensión política del teatro como a un deseo de actualización estética. En cuanto a la dimensión política, la posición dominante entre la nueva generación se desmarca del discurso unificador. "La dimensión moral del teatro independiente había provocado un malentendido: la creencia de que el trabajo escénico es una experiencia noble", analiza Ricardo Bartís. Los años posteriores a la dictadura abandonaron los grandes relatos políticos en favor de la revalorización de niveles más íntimos de convivencia, sólo en relación con la pasión de jugar, reunirse con la gente y producir algo sin demasiada ambición. Se trata de un cambio en la función política del teatro que ahora se centra en un nivel micropolítico que afecta a las relaciones íntimas de las personas que se reúnen para "simplemente" hacer teatro.

El teatro surgido tras el fin de la dictadura aprovecha, asimismo, la nueva espacialidad de la actividad cultural en la ciudad para renovarse. Además de abrir espacios fuera del circuito habitual, los actores implicados en la producción y circulación de las obras de este nuevo teatro desarrollan una discursividad y una práctica que enfatiza la noción de "ruptura" con el teatro anterior. Esta idea de ruptura se construye a través de una doble temporalidad: primero aparece como un gesto contracultural -en el sentido de que el deseo de ruptura no

se dirige tanto a cánones estéticos, sino más bien a los usos y costumbres de la sociedad argentina. Este impulso se extiende posteriormente por todo el teatro como una nueva posición que rompía con ciertas convenciones estéticas heredadas del pasado o de otros lugares, y se afirmó como una nueva forma de hacer y práctica teatral en Argentina.

Principales resultados comunes

Para finalizar, puntualizamos entonces las propiedades que se encuentran en común en los tres espacios durante este proceso de democratización luego del cambio de régimen político, a partir de 1984. La **apertura de posibles** recorre varios de estos puntos.

1. Proceso de autonomización: recuperación de la especificidad de los debates, fortalecimiento de la *illusio*.
2. Expansión de fronteras. La definición social de lo que se denomina “crítica”, “teatro” y “arte” se expande hacia los bordes en lo que Hal Foster denominó una articulación horizontal que expande la noción de arte, en su caso, hacia zonas anteriormente excluidas de esa categoría. Lo mismo ocurre en estos ámbitos, redefinición que tiene mucho que ver con una segunda propiedad.
3. Ampliación de los tipos sociales que se desenvuelven en los tres espacios: La crítica, el teatro, las artes visuales. Los derechos de ingreso y permanencia se vuelven más accesibles. La inclusión de este tipo nuevo de actor social trae consigo nuevos repertorios estéticos y éticos que amplían y discuten las estéticas en circulación. Lugar del movimiento LGTTBQ (entonces solo LGTB y en general la parte que más incide en este fenómeno es específicamente gay masculino)
4. Formación en espacios no oficiales
5. Circulación por fuera de circuitos habituales/tradicionales: los periódicos de gran circulación, lugares de exhibición de arte estatales y/o galerías de arte y de puestas tradicionales como teatros propiamente dichos que funcionaran con anterioridad al fin de la dictadura.
6. Los nuevos actores y lugares de circulación son en muchos casos anteriormente marginales que progresivamente en los primeros años de la democracia amplían sus públicos y se corren progresivamente a una posición más central.

Bibliografía

Cerviño, M. (2010) *Artistas del Rojas. Las determinaciones sociales de la innovación artística*. Tesis para optar por el título de Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

————— (2021) *La revolución Rosa Light. Arte, sexualidad y clase en el Rojas de la post dictadura*. La plata: Edulp

Dahn, I. (2022) *Croire, juger et faire valoir. La critique d'art en Argentine dans la post - dictature (1981 - 2003)*. Ecole doctorale de l'EHESS. CESSP Centre européen de sociologie et de science politique. Tesis doctoral.

Dansilio, F. (2017) *La théâtralité retrouvée. Étude socio-esthétique du théâtre indépendant à Buenos Aires (1983-2003)*. Tesis de doctorado. accesible: <https://www.theses.fr/2017USPCA098>

(2020) *Le théâtre argentin post-dictature (1983-2003) Sociologie d'une révolution artistique*. Paris: L'Harmattan.