

La rebelión social a través del arte

Reseña de *Innovaciones artísticas
y rebeliones sociales* de Néstor García Canclini

Tatiana Chávez Deluchi¹
Lía Gómez²

DATOS EDITORIALES:

Innovaciones artísticas y rebeliones sociales

Néstor García Canclini

Compilación de Emiliano Sánchez Narvarte

1era edición 2023 / EDULP

ISBN 978-987-8475-98-1

Foto de tapa: Planta (León Ferrari, 1980)

A partir de una curaduría de ensayos literarios y teóricos, abordados desde el campo de la filosofía, la antropología, las artes y la comunicación, *Innovaciones artísticas y rebeliones sociales* conforma un manifiesto coral que indaga en la condición humana, el ser/estar en sociedad y el devenir de las crisis y transformaciones de una América Latina híbrida y mestiza, que resuena en nuestro presente.

El libro explora a lo largo de tres capítulos subdivididos en apartados la producción intelectual de Néstor García Canclini entre principios de 1960 y finales de 1980, a partir del análisis y la sistematización de "textos de difícil acceso o escasa circulación", recuperados mediante el trabajo de compilación de Emiliano Sánchez Narvarte junto con Ana Bugnone, Silvana Casali y Valeria Vives Arce.

Este libro nos invita a transitar por "arquitecturas imposibles" (Jacoby). Nos enfrenta a una doble posibilidad de la lectura. La imagen de portada no suele identificarse más allá de los datos editoriales necesarios por ley. Sin embargo, en esta propuesta las encrucijadas que forman las líneas y los trazos en la obra de León Ferrari se presentan a su vez como una "planta" del texto que vamos a leer.

Con técnica de copia heliográfica sobre papel, la obra "Planta" de la serie Heliografías, de 1980, marca un cruce entre el Ferrari ingeniero y el Ferrari artista. Un labe-

1. Profesora e investigadora. Licenciada en Comunicación Social. Doctoranda y becaria de la Universidad Nacional de La Plata. Locutora nacional. Integrante del GT Clacso en Artes y Política
2. Profesora e investigadora. Doctora y licenciada en Comunicación Social. Coordinadora del Programa de Cultura de la Universidad Nacional de Quilmes. Integrante del GT Clacso en Artes y Política.

rinto, aparentemente sin salida, con reminiscencias al plano de una ciudad sobre-edificada que presenta un orden, una lógica, una forma de circulación: una coreografía de movimientos. En cada rincón de la maqueta urbana diversas siluetas humanas circulan y se encuentran con puertas y ventanas que los separan a la vez que los comunican. Las siluetas, por momentos, parecen chocar entre sí. Se mezclan en los trayectos infinitos de esa planta, se confunden. Sin embargo, una de esas siluetas se halla en el centro neurálgico de la escena, en el medio del laberinto. Un punto de partida que nos da aire, espacio y un respiro. La posibilidad de un nuevo comienzo.

La compilación de textos de García Canclini se presenta como un mapa de difícil acceso, no por la complejidad de su escritura, sino por las condiciones políticas y socioculturales en las que se produjeron los ensayos entre los años 1963 y 1989. Años en los cuales García Canclini debió exiliarse a México, dado que ni La Plata ni Buenos Aires parecían hacia 1976 un lugar seguro ni para investigar ni para vivir (García Canclini, 2023, p. 25). Filósofo de origen, el autor contempla en su método de abordaje una mirada comunicacional que ubica al campo artístico como escenario de disputa política y lugar de problemas privilegiado en/para las ciencias sociales. Las innovaciones artísticas producen necesariamente rebeliones sociales. "La rebelión no como el gusto de ir a contramano, sino como conducta creadora, como forma de construir en solidaridad con los demás" (García Canclini, 2023, p. 50), tensionando los sentidos comunes y promoviendo una visión crítica de la cultura.

La perspectiva teórica de García Canclini, tal como lo define Sánchez Narvarte, se va a ir desplazando

(...) de la pregunta por la relación entre artistas, culturas populares y proyectos de liberación; y la pregunta por la emergencia de un arte popular, diverso y plural a escala tercermundista, hacia la pregunta por las culturas populares y sus reconfiguraciones en un marco de reordenamiento cultural del capitalismo a escala transnacional (García Canclini, 2023, p. 30).

En una primera lectura, los títulos de cada capítulo y de cada apartado nos permiten revisar las distintas fotografías de época. Emergen conceptos y expresiones propias de un mundo convulsionado, de disputa de modelos, de acciones, de paradigmas, de formas estéticas y narrativas, de preguntas sobre literatura y sociedad, como diría Raymond Williams.

Habiéndose presentado un mapa teórico con pistas de abordaje en el comienzo del libro, se nos sumerge en el debate acerca del lugar de la literatura en el devenir de la historia de las formas narrativas argentinas: desde Macedonio Fernández hasta Borges, Cortázar y Piglia, entre otros que aún hoy nos siguen interrogando: ¿Qué puedo leer para empezar con Cortázar? ¿Cuál es la función del autor en una obra abierta? El libro, editado por Eulp, nos permite transitar esta interpelación: como define el mismo García Canclini, cada nueva lectura debe renovar el placer y sugerir otras ideas (2023, p. 49).

El Capítulo I, "Abrir la filosofía desde la cultura", recopila textos de 1968 a 1970. Evoca la necesidad de pensar a América Latina desde una antropología poética. Incluye el tiempo como variable estética (Ricoeur) y define la cultura como una máquina imparables de relatos; qué es sino el *Museo de la novela de la eterna* (Macedonio

Fernández, 1967). Se rescata la actitud de conocimiento poético: esa comunión entre la inteligencia racional y lo intuitivo afectivo.

El aislamiento de la razón la vuelve dogmática o la arroja al nihilismo; el aislamiento de la afectividad conduce al sentimentalismo sin rumbo. Separadas, ambas giran inútilmente sobre sí hasta destruirse. El hombre sólo puede humanizarse al desplegar conjuntamente su inteligencia y su intuición emocional, su capacidad abstractiva y científica y su potencia imaginativa. (2023, p. 90)

El Capítulo II, "Interrogar el arte, transformar lo social", se zambulle, de 1973 a 1980, en el desplazamiento cultural que significa la instalación del capitalismo. Lejos de un abordaje fatalista, la pregunta por el rol social del arte se convierte en una necesidad: cuestionar para transformar. En una problematización de las vanguardias, del arte para una práctica social, emerge el debate por la definición de la cultura popular, por la urgencia de socializar las prácticas artísticas, preguntarse por los públicos, masificar los debates sobre la estética como modo de la política. ¿Qué significa socializar la crítica de arte? ¿Cuál es el objeto y método de la estética? ¿Es correcto preguntar en forma "general" qué es el arte?

García Canclini presenta una estructura del proceso artístico, indaga en la relación con las condiciones materiales de su producción, sus modos de representación y la estructura de clases. Define a la crítica como un trabajo colectivo y sentencia:

Producir un nuevo arte, implica tanto producir nuevas obras, como producir nuevas condiciones socioculturales para recibirlo, gozarlo y entenderlo críticamente. Para transformar esta sociedad, otra distinta es necesario crear; pero el primer paso para salir de la crisis es la crítica. (2023, p. 204)

El arte que verdaderamente subvierte las estructuras es aquel que logra trascender el realismo, con la vocación de imaginar los actos que lo superen. Ese arte, para el filósofo, es el que se encuentra al servicio de las luchas populares (2023, p. 178).

Una mención especial merece el apartado "Estética e imagen fotográfica", que se presenta como una posible clave de lectura de toda la compilación ensayística. La fotografía, como práctica social que solemniza lo cotidiano, constituye un registro que vincula la imagen con el tiempo. García Canclini se pregunta: ¿cómo salimos del absolutismo del instante? ¿Cómo damos historicidad a una fotografía? Es allí donde aparece el *sentido*. Un sentido que se construye, al igual que cada nueva lectura, a partir de las miradas de época, desde nuestro presente. "¿Acaso no son toda fotografía y toda investigación reconstrucciones de lo real?" (García Canclini, 2023, p. 217). "La foto como viaje: camino de la memoria" (García Canclini, 2023, p. 219).

El Capítulo III invita desde el título a "Pensar lo popular en tiempos de crisis". Los artículos que lo componen podrían estar escritos en la urgencia de nuestros días (2024); sin embargo, la producción de los mismos se realizó entre 1980 y 1989. La necesidad de definir a la cultura desde una perspectiva científica lleva a García Canclini a historizar las distintas corrientes que se ocuparon de pensar la relación entre cultura,

ideología y poder. Con un claro abordaje que oscila entre la perspectiva crítica y los estudios culturales, esta parte del libro nos invita a revisar nuestras propias definiciones de cultura, y fundamentalmente de cultura pública, binomio determinado por la estructura económica, histórica y simbólica de una sociedad.

Las bases para una política popular son una preocupación para García Canclini. ¿Es posible una política popular en la cultura? ¿Qué pasó con el Estado, la cultura, la sociedad y los medios masivos desde 1983 hasta nuestros días? ¿Son posibles las rebeliones sociales desde las innovaciones artísticas?

Han pasado más de 50 años desde las primeras apariciones como artículos de estos textos que nos convocan. La "Planta" (1980) de León Ferrari, como una fotografía, como el registro de un instante, presenta así una posibilidad de apertura. "Cuando seleccionamos lo que del presente vamos a fotografiar, estamos diciendo cómo y con quiénes queremos sobrevivir. Y en la mirada crítica, lo que deseamos cambiar" (García Canclini, 2023, p. 220).

Que se produzcan nuevas rebeliones artísticas que innoven en nuestro presente, requiere de la creación como fuerza política. Encontrar nuevos recodos y trayectos por fuera de las estructuras que nos inviten a construir una mirada crítica de la relación entre arte y sociedad. Parfraseando al mismo García Canclini, sería demasiado romántico creer que sólo basta con la intuición.

Este libro es una invitación a rebelarnos e innovar.