

“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016”
Multidisciplinario
21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Área de Estudios de Posgrado

DOCTORADO EN FILOSOFÍA
con acentuación en Estudios de la Cultura

**Capital social en los artistas visuales de Monterrey. El caso de la Facultad de
Artes Visuales (1985 - 2015)**

Director de tesis: Dr. César Morado

Codirectora de tesis: Dra. Ana Fabiola Medina

Doctoranda: Tania Gissel Alonso González

taniag.algzz@gmail.com

Monterrey, NL a 19 de diciembre de 2015

“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016”

Multidisciplinario

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

Capital social en los artistas visuales de Monterrey. El caso de la Facultad de Artes Visuales (1985 - 2015)

Resumen

El objeto de estudio de este trabajo son los artistas visuales de Monterrey durante el periodo de 1985 – 2015 revisando la variable del capital social. Para analizar esta variable se usará la perspectiva de Pierre Bourdieu, por considerarla de mayor afinidad para los objetivos del documento. Este concepto se refiere al conjunto de recursos nacidos en el esquema social mediante la interacción de los agentes. El capital social no es exclusivo de un artista o de una de sus piezas, sino que radica en las relaciones a corto y largo plazo de este grupo. Se refiere al adquirento de conexiones y su traslación entre los actores implicados. Es decir, los artistas visuales poseen un capital social específico, a través del cual se da acceso a redes afines, así como a los recursos insertos en estas redes. Los recorridos en las carreras de artistas visuales suponen un periodo previo a su consolidación, es decir, su paso por las aulas. En este sentido se tomará como referencia la licenciatura en artes visuales por la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Artes Visuales. Ésta resulta pertinente para la tesis porque su nacimiento y desarrollo comprenden las últimas tres décadas de historia en la ciudad.

El estudio de los artistas ha cambiado tanto como su objeto, lo que se ha mantenido constante es su relevancia para el campo social y cultural. El cambio de paradigma en el arte, más significativo se presentó durante el siglo XX, donde paulatinamente hubo una transición en técnicas, discurso y producción.

Palabras clave: artistas visuales, capital social, arte

“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016”

Multidisciplinario

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

Introducción

Monterrey se ha destacado por su liderazgo en el sector industrial, convirtiéndose en una pieza clave para el desarrollo económico del país. Situada en medio de un paisaje agreste, esta urbe se ha consolidado como una ciudad de negocios, no sólo a nivel nacional, sino internacionalmente. En medio de este contexto no se puede eclipsar la importancia de su valor cultural y artístico, sino considerarlo dentro una estrecha relación. No se trata, propiamente de separar los aspectos económicos e industriales de los históricos y patrimoniales, sino de considerar todos los elementos constitutivos de una misma identidad.

En un sentido práctico, el hecho que Monterrey históricamente, se ha mantenido a la vanguardia en diversas ramas industriales, como la cervecera, los alimentos, el acero, vidrio y cemento, ha desfavorecido el reconocimiento a los hombres y mujeres regiomontanos que han aportado significativamente a la construcción de una identidad cultural. El arte como un espacio de creación y diálogo también se afirmó como una plataforma que encontró un particular desarrollo en la ciudad. La producción y el discurso artístico tuvo un crecimiento paulatino, pero fue en la segunda mitad del siglo pasado cuando prosperaron varios proyectos afines, la creación de museos, diversificación de talleres y el surgimiento de instituciones de educación superior en este rubro.

Sin duda, un hecho que reafirma este interés en la ciudad, es el de profesionalizar este campo en 1983 a través de la fundación de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente algunas otras instituciones extendieron sus campos académicos hacia esta disciplina, pero fue ésta la pionera en integrar este grupo de saberes como una respuesta al desarrollo del hombre y su comprensión de la cultura.

“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016”

Multidisciplinario

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

Metodología

El asunto descrito anteriormente exige un análisis a la posesión del capital social de artistas visuales en Monterrey entendiendo a la formación de redes en la institución académica como una pieza constitutiva en este proceso. Tomando en consideración esta universidad como referentes en la ciudad en cuanto a la formación de los especialistas en artes, se propone vislumbrar una caracterización histórica que sitúa el contexto de la facultad en esta particular ciudad. Partiendo de ello como un elemento clave, se podrá describir la lógica del grupo en cuanto a la dirección de sus relaciones, cómo se gestan cuál es la participación de los actores, cómo se genera la combinación de elementos en este grupo, es decir entender la naturaleza y composición dinámica del soporte artístico de la localidad, lo que Pierre Bourdieu llama capital social.

Desarrollar dicha carrera dentro de una ciudad tradicionalmente industrial y líder en el área de negocios podría ser un reto, no obstante existen diversos casos de hombres y mujeres que han podido conjugar los elementos que involucra su campo, favoreciendo su profesión y sin dejar de lado la aportación cultural y la contribución a una identidad social. El motor de la siguiente investigación conlleva explorar el origen de la comunidad artística de Monterrey, así como el proceso implícito de su constitución hasta llegar a las estructuras profesionalizantes de nuestros días, con lo cual se podrá indagar en la naturaleza dinámica de esta red de actores, en el movimiento y en la dirección que ha registrado, frente a los retos que la ciudad impone y los aciertos que han obtenido como referente artístico.

Resultados

Reflexionar acerca de las artes visuales en nuestra localidad es una consigna que ha prosperado a lo largo de los años. Después de evaluar el material

“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016”

Multidisciplinario

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

expuesto por investigadores, catedráticos y estudiantes, es notable la importancia de la visualidad contemporánea. No obstante, el registro de esta memoria no ha contemplado la composición del capital social que representan los artistas visuales. El interés en este campo de acción debe ir de la mano de un registro que contenga un panorama del pasado y presente en cuanto a los acontecimientos centrales de la producción visual y artística de nuestra ciudad, Monterrey. De tal forma, se podrá contextualizar y entender el recorrido y la consolidación de este grupo.

A continuación se presentan una serie de datos que permiten contextualizar a los artistas en Monterrey, dando respuesta a la exigencia inicial del proyecto, la cual remite a las referencias que dan pie a la investigación.

En la pequeña ciudad que era Monterrey, alejada de la urbe que es hoy en día, la consigna porfirista de orden y progreso la alcanzó permitiendo el impulso de, entre otras cosas, algunas actividades artísticas como la danza, la música, la fotografía, el teatro y la literatura. Aunque el eje rector de la vida en la ciudad era el espíritu emprendedor. El trabajo marcaba el ritmo de la cotidianeidad, así como las rigurosas condiciones climáticas puntualizaban los horarios del día a día.

Para Enriquez (2008)

El proceso de industrialización tan acelerado que se dio en Monterrey a principios del siglo XX en comparación con otras ciudades de México no se presenta de la misma manera en el aspecto cultural. La relación centralizada que se percibe en el país en ámbitos políticos, económicos y sociales repercute en la producción y consumo de arte además de la falta de tradición

“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016”

Multidisciplinario

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

artística local y la falta de presupuesto en las administraciones gubernamentales. (p.27)

Posteriormente, de 1913 a 1927 hubo una particular inestabilidad política en el estado, debido a las luchas entre carrancistas y villistas, registrándose catorce gobernadores, lo cual generó una disminución sustancial los eventos, tradicionalmente considerados como culturales.

En 1927 con la llegada a la gubernatura de Aarón Sáenz se gestaron las condiciones adecuadas para el florecimiento de la producción plástica local, un ejemplo claro es el establecimiento de la Escuela de Pintura al Aire Libre en 1928. En gran medida se debió a una nueva etapa de crecimiento económico y estabilidad social, lo cual también dispuso las circunstancias para que se abriera una institución fundamental en la educación del estado y que además sentaría las bases del desarrollo cultural y artístico, la UANL, la cual se establece formalmente con el próximo gobernador Francisco A. Cárdenas el 25 de septiembre de 1933.

En 1940 con Manuel Ávila Camacho como presidente de México (1940 - 1946) los grupos empresariales de Monterrey se vieron beneficiados debido a una estabilidad política, un ritmo notable de crecimiento y una diversificación de la economía promovida por el mandatario. Esta consolidación de la actividad industrial fue parte clave de la consolidación social y cultural de la ciudad.

Enriquez (2008)

En 1943 se fundó la Escuela de Pintura del Departamento de Acción Social Universitaria que fue la base para la futura Facultad de Artes Visuales. La escuela de pintura se transformó en el Taller

“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016”

Multidisciplinario

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

de Artes Plásticas (TAP) donde se asume el reto de establecer la especialización en esta área. (p. 27)

Durante esta década, Monterrey se estaba urbanizando, hubo un aumento en el tráfico, así como en la modernización a sus vías. Todo esto como pretexto de una transformación económica, social y del crecimiento demográfico en la ciudad, lo cual evidenció un cambio de manera significativa en su vida cultural.

El desarrollo de las instituciones que promovían el arte y el coleccionismo en la ciudad entre 1970 y 1990 fue favorecido gracias al desarrollo económico e industrial.

Interesan estos eventos por la inquietud que muestran los artistas locales reflejándose en tiempo de crecimiento no sólo para ellos, sino en la apertura y desarrollo de este aspecto en la ciudad. Existía un ánimo particular por trabajar esta área y lograr un lugar en la plataforma internacional. Bajo este enfoque, se hace formal la profesionalización en este campo.

Covarrubias (1992)

Como último coordinador del Taller de Artes Plásticas en 1977 llega Efrén Yáñez, quien estará al frente tres años. Durante este periodo el TAP se denominará Escuela de Artes Visuales y quedará integrado al Instituto de Artes. Posteriormente logrará el status de escuela universitaria autónoma y alcanzarán sus estudios de nivel licenciatura. Desde septiembre de 1982 se traslada a la Unidad Mederos como Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León” (p. 107).

“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016”

Multidisciplinario

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

Durante esta década las artes plásticas se estaban convirtiendo en el centro de atención de la vida cultural e intelectual de Monterrey, un claro ejemplo fue la transformación del Taller de Artes Plásticas a escuela y posteriormente a lo que hoy conocemos como Facultad de Artes Visuales.

Para Cuéllar (2008)

A partir de que en los años noventa el modelo cultural del país da un giro al tomar forma el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes no sólo se inicia un proceso de descentralización de la cultura, también se establecen reglas del juego más claras respecto al estímulo de la creación que partir de entonces no se basaban ya en criterios personales. En la misma época el surgimiento en Nuevo León del Consejo para la Cultura y las Artes inicia una etapa en el estado en que la toma de decisiones respecto a las políticas culturales y la aplicación del presupuesto no corresponde únicamente a los administradores de la cultura sino que involucra también a los creadores artísticos a través de vocalías que los representan con voz y voto en la estructura institucional (p.20).

A mediados de 1995 durante el gobierno de Sócrates Rizzo García se impulsó un ejercicio evaluativo en la administración de la cultura en Nuevo León, ello inclinaba la balanza a la creación y difusión artística mediante un instrumento específico, Conarte, donde se pretendía un consejo democrático los cuales establecerían las políticas culturales discutidas primordialmente por los artistas. Fue así como se fundó el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, en 1995. El planteamiento central del gobernador era que el Estado no debía

“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016”

Multidisciplinario

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

acaparar la promoción de la cultura, siendo además el principal impulsor de patronatos como iniciativa para el progreso de la cultura.

Conclusiones

En su teoría del capital social Pierre Bourdieu establece que las conexiones dentro de un grupo responden a la necesidad de intercambio material y simbólico para extender el volumen de recursos aprovechables.

En 1980 definió el capital social como el “conjunto de los recursos reales o potenciales que se vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de interconocimiento y de interreconocimiento; o, en otros términos, con la pertenencia a un grupo, como conjunto de agentes que no están solamente dotados de propiedades comunes (susceptibles de ser percibidas por el observador, por los otros o por ellos mismos), sino que están también unidos por lazos permanentes y útiles”.

Desde esta postura el autor sugiere una relación duradera de conexiones sociales, o lo que él llamaba redes, donde su relativa estabilidad es una característica central. En estas conclusiones preliminares de tesis, se puede señalar estas redes entre los artistas y los empresarios regiomontanos, así como el gobierno, los cuales muchos de ellos impulsan el coleccionismo, partiendo de ello para crear museos e instituciones dedicadas al arte.

Monterrey no podría valorarse en ningún extremo, ni como desierto cultural, ni cuna del arte. No fueron una serie de hecho aislados, sin precedentes lo que permitía el crecimiento cultural, sino que fue el origen y la cimentación de la educación, la industria, las finanzas y el comercio lo que ayudó al arte y la cultura a poco a poco establecerse y mantenerse en buen nivel.

“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016”

Multidisciplinario

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

Bibliografía

- Alonso, L. Cabrera, R. Ramírez, E. (2011). *Volverse y mirar a Monterrey: apuntes desde el posgrado de artes visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León*. (1 ed.) Monterrey, México : UANL. Pp. 142.
- Bourdieu, P. (1980). *El capital social*. Notas provisionales. Publicado originalmente en Actes de la recherche en sciences sociales, Paris, n. 31.
- Bourdieu, P. (1986). *Las formas del capital. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Nueva York: Greenwood.
- Bourdieu, P. (2011). *Las estrategias de la reproducción social*. (1 ed.) Buenos Aires, Argentina : Siglo Veintiuno Editores. Pp. 230.
- Covarrubias, M. (1992). *Desde el Cerro de la Silla*. Monterrey, México : UANL. Pp. 440.
- Cuellar, M. (2008). *Políticas culturales en Nuevo León. El caso CONARTE 1995 – 2007*. Tesis de maestría. Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey, México.
- Enriquez, A. (2008). *Análisis de la propuesta estética en la estructura “Entropía I” 1994 del artista regiomontano Jorge Elizondo*. Tesis de maestría. Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey, México.