2. Sociología del arte

> Siendo la sociología el estudio científico del comportamiento humano, no podemos prescindir de la relevante relación que el hombre de nuestro tiempo, cada uno de nosotros, guarda con el cine, espectáculo de todos los días en todas partes, al que se puede acudir con extraordinaria facilidad. (Posada, 1980:15)

De acuerdo con Francesco Poli, la sociología del arte puede definirse como el conjunto de todos los estudios sobre el arte, en sus más diversas manifestaciones (música, pintura, teatro, arquitectura, literatura, cine, etc.) (1976:8) y ésta se interesa por el producto artístico, por sus creadores y por su público, buscando primero analizar —desde el punto de vista sociocultural— el proceso creativo y la función específica del arte (estética) y, después, determinar la naturaleza y la intensidad de los condicionamientos sociales con respecto a la cultura artística y a su dinámica de desarrollo.

El cine es quizá el arte que genera una relación más estrecha con la sociedad como conjunto de individuos, puesto que comparte la idea de actividad en público. Cualquier individuo es considerado social (simplemente por el hecho de pertenecer a una sociedad o de vivir en sociedad), sin embargo, frente a una producción cinematográfica se vuelve un sujeto aún más social por la relación grupal que puede generarse.

En el campo de las ciencias sociales, hasta ahora la importancia del arte ha sido objeto de muy poca atención, y realizar la tarea propia de la sociología del arte (analizar las relaciones concretas entre arte y sociedad) ha quedado siempre en planos secundarios a pesar de que el arte ha sido considerado por estudiosos como un fenómeno con características especiales.

> La principal resistencia que se halla siempre en el cuerpo social consiste en rodear el arte con un aura casi religiosa o mística, como si éste fuese sólo trascendencia, contemplación, actividad solitaria del genio o expresión del infinito… (Poli, 1976: 10)

La sociedad generalmente considera al artista con cierto respeto e incluso contempla sus obras de un modo distinto de los otros productos. Ha dotado al arte, a lo que relaciona con cultura, de ciertos prejuicios que lo llevan a formar parte de una elite determinada y, además de haberle caracterizado como "aburrido", se ha mantenido al margen para simplemente admirarlo.

El autor de *Producción artística y mercado*, declara que es precisamente esta visión mitificada la que niega radicalmente la posibilidad de aceptar al arte en sus interconexiones con la estructura social… (1976: 10)

El cine, sobre todo el considerado como comercial, ha escapado de dichos prejuicios que le clasifican como algo místico y dependiente de una elite. El cine comercial, al estar relacionado de manera más directa con los individuos que viven en sociedad, ha logrado permanecer totalmente alejado de dicha visión mistificada. Sin embargo, sucede lo contrario con el cine de arte que a menudo crea relación con la cultura, teniéndolo así como mera contemplación o actividad del intelectual; aunque, al igual que el cine comercial, dentro del proceso de socialización, nos ayuda a crear un conjunto de conocimientos para que de esta manera podamos entender el mundo.

La subjetividad que encierra al arte como tal, siempre existirá, sin embargo, sería importante dar paso a investigaciones y estudios sobre la relación que mantienen la sociedad y el arte para que entonces la sociedad se involucre más con éste. Desmitificar la ideología que se ha creado en torno al arte será muy difícil pero realizar análisis sobre el arte y su función social, seguramente ocasionará que la complejidad que existe en torno al arte se desvanezca y éste sea mayormente atendido, sea cual sea su manifestación.

Debido a que el cine es un registro de lo que nos conforma y formamos como entes sociales, es preciso e importante entender de mejor manera la relación de los individuos con el arte en general (sea éste cual sea) y con cuestiones que se consideren culturales como es la asistencia al cine, para que entonces la cultura cinematográfica —haciendo referencia sobre todo al cine de arte— sea atendida de manera constante.

Por el proyecto que nos ocupa, hablaremos, en el siguiente aparatado, sobre la sociedad poblana y su relación con el arte cinematográfico. Veremos entonces cómo esta ideología mistificadora junto con otros aspectos han provocado una relación casi nula entre el arte y la sociedad, dando como resultado poca asistencia para las cuestiones culturales, entre ellas para el cine de arte.

2.1 Puebla y su relación con el cine

> La producción cinematográfica nacional constituye una actividad de interés social, sin menoscabo de su carácter industrial y comercial, por expresar la cultura mexicana y contribuir a fortalecer los vínculos de identidad nacional entre los diferentes grupos que la conforman… (Estadísticas de Cultura, INEGI 2002).

El Estado de Puebla constituye uno de los principales centros industriales, comerciales y financieros del país. Desde su fundación se ha distinguido por ser un importante centro cultural; cuenta con diversos atractivos, entre los que destacan su arquitectura, zonas arqueológicas, templos, museos, centros recreativos y atractivos naturales, entre otros. Puebla es el segundo estado con más bibliotecas y museos[1] y su centro histórico ha sido considerado Patrimonio de la Humanidad[2]. El Estado de Puebla tiene una población total de 5 076 686 habitantes y la ciudad de Puebla cuenta con 1 921 328 habitantes[3].

En lo que respecta a cultura como conjunto de tradiciones, lenguaje y como sistema de valores culturales, puede afirmarse que Puebla es una ciudad muy rica. Posee una historia y un patrimonio que le han permitido avances tanto cultural como socialmente hablando; sin embargo, aunque Puebla cuenta con instituciones cuya finalidad es

[1] Fuente: Internet. Información sobre Puebla. www.convenciones-puebla-com.mx/espanol/html/ventajasdepuebla.html
[2] Por ser manifestación de un intercambio de influencias considerable durante un determinado periodo o en un área cultural específica y por ser ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción, de conjunto arquitectónico que ilustra una o más etapas significativas de la historia humana. Fuente: Estadísticas de Cultura INEGI 2002.
[3] Fuente: XII Censo de Población y Vivienda INEGI 2002.

promover y difundir las manifestaciones culturales en todos sus niveles, el consumo cultural es mínimo.

La ciudad de Puebla ha estado en constante búsqueda por lograr un mayor consumo del arte. A lo largo de años, se ha hecho latente una integración entre lo social y lo cultural pero, a pesar de los esfuerzos de muchos, sólo unos pocos atienden a dichas cuestiones y se acercan al arte para admirarle. Por fortuna (quizá el término no es preciso), Puebla cuenta con una 'población universitaria' (haciendo referencia a estudiantes de universidades de Puebla y de ciudades aledañas) que es precisamente la que busca nuevos lenguajes que proyecten de mejor manera el arte y con ello un mayor acercamiento; pero, aun así, el consumo por el arte sigue siendo reducido.

Escasos son los estudios realizados sobre la relación de Puebla y la cultura y más escasos aún los relacionados con la asistencia al cine, sin embargo, salta a la vista que la relación de los poblanos con el cine es actualmente muy estrecha y que éste es uno de los atractivos que generan mayor porcentaje de asistencia.

Según estadísticas del INEGI 2002 sobre cultura, Puebla se ubica en un nivel medio en la estratificación de entidades federativas según el número de establecimientos de cine. Cuenta con un porcentaje medio de cinematógrafos (10 cinematógrafos). De 1817 salas en la República Mexicana, Puebla cuenta con 19 salas, lo que significa un 1.04% de la actividad cinematográfica en la República. Anualmente, Puebla destaca con un total de 1164 768 localidades (incluyendo las gratuitas) en las que se proyectan 1024 películas de las cuales 820 son producciones de Estados Unidos, entre las que resaltan películas de acción y comedia clasificación B.

Para seguir adelante con nuestro proyecto, será necesario resaltar que los datos anteriores no son correctos, puesto que en 2002 Puebla contaba ya con más de 19 salas en tan sólo tres complejos cinematográficos. Debido a lo anterior, se realizó un estudio de campo para determinar de manera más exacta cuántos espacios dedicados al cine hay

en Puebla. En la actualidad Puebla cuenta con 16 establecimientos cinematográficos y un total de 88 salas y aproximadamente 2369 funciones por semana[4].

Si bien es cierto que los cinematógrafos como las salas de cine han logrado un crecimiento destacable entre los años 2002 y 2003, no ha sido así con la creación de espacios que proyecten cine de arte. De la suma de establecimientos en Puebla sólo cinco (Cinemateca Luis Buñuel, Rincón del Otro Cine, Videoteca Macondo, Cineclub Las Américas y Anónimo) con una sala cada uno, exhiben en su totalidad películas de arte; por lo que se puede deducir que de todo el cine que se exhibe en Puebla, el porcentaje de proyección de cine comercial es alto frente al consumo de cine de arte que, por el contrario, es muy bajo o casi nulo. Esto puede deberse a distintos factores, sin embargo, consideramos que el factor principal es precisamente que no existe un sitio que exhiba cien por ciento cine de arte y que tenga las mismas características que los complejos que ofrecen cine comercial.

Sin duda, la relación de Puebla con la cultura cinematográfica ha permanecido y se ha elevado, pero ha ido buscando líneas que le llevan hacia otros caminos, uno de ellos el comercio. Salta a la vista que se ha dado mayor importancia al cine como un asunto de volumen o estrategia económica que como un registro estético que forma parte de la vida de una sociedad. Puebla está viviendo las consecuencias de los factores sociales y económicos y la movilidad comercial ha desviado el interés de los poblanos hacia otros rubros como la imagen comercial-consumista. Para que la asistencia al cine se mantenga y eleve, algunos exhibidores cinematográficos han decidido hacer promociones y hasta reducir sus precios. También han buscado proyectar lo que 'vende', dejando a un lado el buen cine, ocasionando con ello que exista una cultura cinematográfica sólo cuando de cine comercial se trata.

> El conocimiento del cine al ampliar la visión del individuo, le permite enjuiciar lo que observa y condenar lo deleznable; esto propiciará una oferta cinematográfica de más calidad... (Cineteca Nacional, 1974:10)

[4] Para mayor detalle, consultar Anexo 5.

2.1.1 Espacios para cine de arte en Puebla

Como vimos anteriormente, pocos (para ser exactos cinco) son los establecimientos en Puebla dedicados al cine de arte o que proyectan cine considerado de arte.

Será interesante, por supuesto, conocer algunas características y tareas específicas de dichos espacios dedicados al séptimo arte, por tal motivo, en las siguientes líneas les describiremos brevemente.

Es preciso mencionar que los presentaremos por orden alfabético para no restar con ello importancia a cada espacio y a las tareas específicas que desarrolla cada uno.

2.1.1.1 Anónimo restaurante*bar*cineloungue

Es un espacio de nueva creación, inaugurado el 28 de febrero de 2004 ubicado en la ciudad de Cholula, Puebla.

Anónimo es un espacio cuya finalidad es ofrecer alternativas de diversión y apreciación y expresión de arte, es decir, busca mostrar "cosas interesantes" que salgan de lo comercial y muestren algunas artes de forma no convencional. En dicho espacio se da cabida a todo tipo de expresiones artísticas, ideológicas y culturales.

Entre los espacios con que cuenta Anónimo está el *cinelounge*, que forma parte del concepto general y es usado a manera de atracción para lograr un involucramiento en otras actividades que suceden dentro del espacio en general, es decir, sirve como "gancho" para que la gente interesada conozca la música, el teatro, la danza, la pintura y la gráfica, entre otras artes que se muestran en dicho espacio. El *cineloungue* cuenta con reproductores DVD y VHS, sonido de alta definición y una capacidad para 30 personas.

Haciendo referencia a los criterios de selección para los ciclos de películas que se ofrecen en el *cinelounge*, es importante mencionar que éste se basa sobretodo en el gusto e interés personal de quienes dirigen el espacio, es decir, no existe una

reglamentación en cuanto a selección y proyección se trata, sin embargo, se ha marcado una preferencia por el cine considerado como cine de arte.

Anónimo es, sobretodo, un espacio que ofrece alternativas para quienes desean tener relación con las distintas artes.*[5]

2.1.1.2 Cinemateca Luis Buñuel

La Cinemateca Luis Buñuel[6] fue fundada en el año de 1970 por Fernando Osorio Alarcón. Inició sus actividades como cineclub con la intención de contar con un espacio de difusión que proporcionara a los cinéfilos locales el disfrute de una selección de los mejores filmes.

En 1972 se constituye como cinemateca gracias a la donación de aparatos cinematográficos, pero se concreta solamente a la preservación y restauración de los mismos; más adelante, recibe la donación de películas, con lo que, se fortifica como cinemateca y entonces, además de dedicar tiempo a los aparatos cinematográficos, preserva, restaura y difunde películas.

En 1999 se constituye el Departamento de Medios Audiovisuales de Casa de Cultura Puebla que, además de contar con el acervo de la cinemateca (cuyo objetivo principal es la exhibición de películas, cortometrajes y documentales), incluye una videoteca y una fonoteca. El Departamento de Medios Audiovisuales, se compone de la cinemateca, una fonoteca y una videoteca que juntas realizan labores que permiten la conservación y difusión de la cultura cinematográfica; el área administrativa que depende de la Secretaría de Cultura y que es el área encargada de establecer enlaces y generar acciones administrativas; el área operativa formada por los proyeccionistas y la taquilla, el Departamento de Programación, que además de realizar la programación de los ciclos de cine y preparar la información de las películas a proyectar, es el encargado de mantener contacto con otras distribuidoras; una sala de exhibición y una sala de

[5] Algunos datos de este subcapítulo fueron proporcionados vía e-mail por los directivos del sitio.
[6] (1900-1983) Director y guionista, autor de películas como *El perro andaluz* (1929) y *Ese oscuro objeto del deseo* (1977).

proyecciones que además cuentan con un espacio para preservar obras cinematográficas.

Cabe destacar que, la cinemateca Luis Buñuel resguarda alrededor de 110 títulos en formatos de 16 y 35mm, entre los que se encuentran películas nacionales e internacionales, documentales y filmaciones de la comunidad y, aproximadamente 300 títulos que están en proceso de revisión y restauración; además mantiene un estrecho contacto con la Cineteca Nacional y con otras instituciones culturales de la República, mediante las cuales se realiza el intercambio de películas; con ello amplía el horizonte cultural cinematográfico.

La Cinemateca Luis Buñuel es, además de un espacio en el que se exhiben películas y programan ciclos de cine, sede de diversos eventos que realizan la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla y Casa de Cultura, como son investigaciones, foros y conferencias sobre temas relacionados con el cine, seminarios de apreciación cinematográfica y talleres de cine, con lo que contribuye a que el lenguaje cinematográfico no sólo sea apreciado, sino también realizado por la propia comunidad.*[7]

2.1.1.3 Rincón del otro cine

El Rincón de otro cine, es una sala de proyección que se encuentra dentro de la Casa-Museo Agustín Arrieta[8].

La casona que aloja al Museo Agustín Arrieta es considerada monumento nacional y fue construida en el siglo XVI para uso habitacional y comercial. Está ubicada en el centro de la ciudad y cuenta con dos patios. Entre los espacios que le componen podemos encontrar salas de exposición permanente y temporal, restaurante, auditorio y la sala de cine que se ubica en el segundo patio.

[7] Algunos datos de este subcapítulo fueron tomados de entrevista realizada al Lic. Marco Rodríguez Alcaraz, Jefe del Departamento de Medios Audiovisuales de Casa de Cultura, Puebla. 31 enero 2004. Anexo 6.

[8] (1803-1874) Biógrafo plástico y pintor.

La sala “Rincón del otro cine” es destinada sobretodo a la proyección de filmes considerados parte del cine de arte.

Actualmente, la Casa-Museo, gracias al apoyo del Gobierno del Estado y a la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se encuentra en restauración para con ello lograr proteger y conservar su estructura.*[9]

2.1.1.4 Cineclub Las Américas (UDLAP)

Cine Club Las Américas forma parte de las actividades que desarrolla la Universidad de las Américas, Puebla.

Es un proyecto organizado por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, encargado de exhibir producciones cinematográficas de destacada calidad temática y artística, tanto nacionales como internacionales. Su objetivo principal es ser un punto de encuentro multicultural y difundir a la comunidad universitaria producciones de gran calidad.

Cineclub Las Américas realiza ciclos de cine que se proyectan durante un semestre por lo general los días martes en dos funciones; aunque también programa *tours* de cine (el último fue de cine francés) y *premiers*. Las películas se proyectan en el Auditorio de la Universidad que cuenta con equipo de proyección para 35mm, una gran pantalla y sonido e imagen de gran calidad.

En lo que respecta al plano financiero, el cineclub cuenta con apoyo que otorga la misma Universidad al departamento que le dirige (Departamento de Recreación Estudiantil); así mismo, es de gran apoyo lo que se obtiene del cobro por admisión.*[10]

[9] Algunos datos de este subcapítulo fueron tomados de www.puebla.turista.com.mx/section-viewarticle-40.html.
[10] Algunos datos de este subcapítulo fueron tomados de: http://www.udlap.mx/~cineclub/index.htm.

2.1.1.5 Videoteca Macondo

Videoteca Macondo fue creada en 1987 gracias al apoyo de Jorge Sánchez (director y productor de películas como *Danzón*) quien inicia con los videoclubes en diversos Estados de la República Mexicana.

Macondo está ubicado en el centro de la ciudad de Puebla. Cuenta con un área en la que se da servicio al público que acude a rentar películas y una sala destinada a la proyección de filmes y realización de talleres. Resguarda aproximadamente dos mil títulos de cine internacional considerado de arte.

En cuanto a la programación de sus filmes, no tiene una planeación estructurada, sin embargo, programa ciclos de cine basados en fechas u ocasiones especiales y, normarlmente, en cada ciclo semanal se proyectan tres películas.

Por otro lado, Videoteca Macondo realiza otras actividades, entre las que destacan la programación de películas o ciclos solicitados por instituciones o escuelas y la impartición de talleres de apreciación cinematográfica. También ofrece servicios como videoteca a estudiantes que acuden para realizar alguna investigación sobre determinadas producciones cinematográficas.

En lo que respecta al apoyo financiero, Macondo es autosuficiente. Con lo que obtiene de las rentas y del consumo de cafetería que ofrece a quienes asisten a los ciclos, procura mantener sus instalaciones y equipo en buen estado y comprar filmes para estar a la vanguardia.

Videoteca Macondo es considerada una escuela de cine en la que se crea un círculo de amigos que, en comunión, atienden y comparten las mismas historias presentadas a través del cine de arte.*[11]

[11] Algunos datos de este subcapítulo fueron tomados de entrevista realizada a la Sra. Lili López Casanova, Directora de Videoteca Macondo, Puebla. 23 noviembre 2004. Anexo 7.