

DOSSIER CAIANA #29

Llamado a contribuciones

Artes e industrias: experimentación, procesos y materialidad en la producción (siglos XVI–XX)

Escuela profesional de mujeres n° 6, Dolores Lavalle de Lavalle, Buenos Aires. Archivo General de la Nación, departamento de documentos fotográficos, inv. no. 24429, Argentina.

COORDINADORAS

Dra. Larisa Mantovani

(Universidad Nacional de San Martín, Argentina)

Dra. Zuzanna Sarnecka

(Universidad de Berna, Suiza)

Las artes y las industrias suelen concebirse como esferas separadas. No obstante, desde los inicios de la modernidad han estado estrechamente entrelazadas, tanto por los vínculos históricos que transformaron las relaciones de trabajo, como por las transformaciones técnicas que se produjeron a lo largo del tiempo. La producción artística depende de saberes técnicos, requiere tiempos específicos de elaboración y se encuentra inserta en infraestructuras industriales o en economías de trabajo colectivo. Asimismo, se apoya en materiales cuya manipulación modela tanto el resultado estético como las estructuras jerárquicas que organizan estas prácticas.

Este dossier propone revisar estas conexiones desde múltiples escalas y contextos, con especial énfasis en los procesos desarrollados entre los siglos XVI y XX, en Europa y América. Busca reunir estudios que examinen las intersecciones entre arte e industria a partir de sus procesos, materiales y formas de experimentación, atendiendo a la manera en que estas dinámicas se manifiestan en diversos contextos históricos, geográficos y productivos.

Estas relaciones entre arte e industria han adoptado formas diferenciadas en distintas regiones, donde las tradiciones artesanales, los saberes materiales y los sistemas de producción se desarrollaron de acuerdo con historias locales. Las formas de trabajo organizadas, especializadas y seriadas pueden identificarse en las prácticas artesanales de las culturas precolombinas, donde la pericia técnica, los sistemas simbólicos y el trabajo colectivo convergen de maneras que cuestionan las distinciones posteriores entre arte, artesanía e industria. En el contexto europeo, a partir del siglo XVI, autores como Giorgio Vasari y Gian Pietro Bellori comenzaron a distinguir entre el diseño intelectual (*disegno*) y el trabajo manual. Este enfoque contrasta con tratados contemporáneos sobre las artes, como *Li tre libri dell'arte del vasaio* (1557) de Cipriano Piccolpasso y *L'arte vetraria* (1614) de Antonio Neri, en los que la concepción intelectual y el trabajo manual permanecen estrechamente integrados. Hacia el siglo XVIII, la consolidación de las academias, junto con la temprana mecanización de los talleres, reforzó la división entre las artes liberales y los oficios técnicos, aun cuando ambos ámbitos continuaron dependiendo de procedimientos compartidos de reproducción y de saberes materiales. Según Glenn Adamson, la propia noción de "artesanía" surge y se consolida en el siglo XVIII como categoría conceptual, en contraposición a las formas de producción asociadas con los inicios de la Revolución Industrial. En consecuencia, en este dossier tanto "industria" como "artesanía" se consideran categorías históricamente construidas, cuyos significados han variado a lo largo del tiempo.

En lugar de asumir un flujo unidireccional desde Europa hacia América Latina, este dossier adopta una perspectiva transatlántica que considera la circulación, traducción y transformación de técnicas, materiales y modelos de producción. Esta mirada abarca tanto casos europeos como latinoamericanos, incluyendo grandes y pequeños centros industriales, centros artesanales y formas de elaboración e intercambio de escala regional. De este modo, se cuestionan las narrativas dominantes sobre la modernidad y la formación del canon artístico. Se examinan las condiciones de trabajo en tipos específicos de producción y las dimensiones materiales implicadas, desde la obtención de materias primas hasta la garantía de la durabilidad de la obra terminada. Al analizar estas trayectorias, el dossier busca poner de relieve los caminos no lineales, impulsados por la experimentación, que caracterizan los procesos de creación artística. Estos marcos analíticos se ponen en diálogo con prácticas artísticas e industrias locales latinoamericanas, no como derivaciones, sino como ámbitos de desarrollos paralelos, entrecruzados y en ocasiones conflictivos.

Las relaciones entre las prácticas artísticas latinoamericanas y sus industrias locales han estado inscritas en proyectos nacionales, educativos y económicos que buscaron consolidar la producción local en respuesta a modelos importados. En este sentido, la reflexión sobre arte e industria constituye también una reflexión sobre la soberanía estética y material. No obstante, este dossier también recuperará las prácticas artesanales e

industriales como búsquedas estéticas autónomas, cuyo valor no puede reducirse sólo a su papel dentro de narrativas más amplias de construcción nacional o de política económica. En conjunto, estos enfoques permiten reconsiderar cómo se construyeron los discursos sobre la artesanía, la decoración y la industria. También invitan a examinar cómo dichos discursos fueron traducidos o transformados en distintos contextos, marcados por objetivos, economías y políticas diferentes. Se recibirán igualmente trabajos centrados de manera independiente en Europa o en América Latina.

Invitamos a presentar contribuciones que exploren estas intersecciones desde múltiples perspectivas —históricas, materiales, económicas, ecológicas o de género— a la vez que presten atención a cómo la experimentación y las limitaciones materiales transforman nuestra comprensión de las prácticas artísticas e industriales. En este sentido, sugerimos varias líneas de análisis que destacan cuestiones relacionadas con las dimensiones objetuales, productivas y procesuales de las artes, así como con el papel de quienes participan en estas dinámicas del hacer.

1. El papel de la experimentación en industrias emergentes y consolidadas: cómo el error, la prueba o las obras inconclusas pueden generar conocimiento e innovación, por ejemplo, a través de materiales defectuosos, improvisación técnica o reaprovechamiento de herramientas y procesos.
2. Cuestiones relativas a la eficiencia, la durabilidad y la calidad: tiempos de producción en procesos artesanales frente a la producción en serie, ritmos de trabajo y obsolescencia.
3. Tensiones entre formas de producción arraigadas localmente y bienes importados fabricados en centros industrializados: sus implicaciones para la soberanía estética, la identidad nacional y las formas de resistencia frente a tendencias externas. Esto incluye también las relaciones entre industria y patrimonio natural: el uso de materiales locales —pigmentos, maderas, tipos de arcilla, entre otros— que generan impactos ambientales y afectan la sostenibilidad.
4. Vínculos entre expectativas económicas (retorno de la inversión, financiamiento, impulso institucional), redes de apoyo a los artistas y consideraciones estéticas: cómo se negocian la autonomía artística y las demandas del mercado, incluyendo casos en los que la propia investigación estética se convierte en el principal motor de la producción.
5. División del trabajo, reconocimiento, visibilidad y acceso a recursos, junto con trayectorias diferenciadas y roles de género en las industrias artísticas, particularmente en talleres artesanales y sistemas de producción de base familiar.
6. Más allá de la industria: el papel de la educación, las exposiciones y las actividades de divulgación para promover la incorporación de nuevos profesionales, asegurar el reconocimiento y garantizar el financiamiento o la continuidad de proyectos específicos.

Bibliografía sugerida

- Adamson, Glenn. *The Invention of Craft*. Londres: Bloomsbury, 2013.
- Castillo Espinoza, Eduardo. *Artesanos, artistas, artífices: La escuela de artes aplicadas de la Universidad de Chile, 1928–1968*. Santiago de Chile: Ocho Libros, 2010.
- Cordero Reiman, Karen. “Intervenciones suaves: tejido de punto, bordado y textiles como retos al canon histórico-artístico y social.” *H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte* 6 (2020): 16–22.

- Frank, Isabelle, ed. *The Theory of Decorative Art: An Anthology of European and American Writings, 1750–1940*. New Haven: Yale University Press, 2000.
- Fox, Celina. *The Arts of Industry in the Age of Enlightenment*. New Haven y Londres: Yale University Press, 2009.
- Gombrich, Ernst H. *The Sense of Order: A Study in the Psychology of Decorative Art*. Ithaca, Nueva York: Cornell University Press, 1984.
- Malta, Marize. *O olhar decorativo: Ambientes domésticos em fins do século XIX no Rio de Janeiro*. Río de Janeiro: Mauad X y FAPERJ, 2011.
- Mantovani, Larisa. *El pueblo tiene derecho a la belleza: Artes aplicadas, educación e industria en Buenos Aires (1910–1940)*. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2023.
- O'Malley, Michelle. *The Business of Art: Contracts and the Commissioning Process in Renaissance Italy*. New Haven: Yale University Press, 2005.
- Palumbo Dória, Renato. *Entre o belo e o útil: Manuais e práticas do ensino do desenho no Brasil*. Campinas: Editora da Unicamp, 2021.
- Piccolpasso, Cipriano. *The Three Books of the Potter's Art*. 2 vols. Editado por Ronald Lightbown y Alan Caiger-Smith. Londres: Scholar Press, 1980.
- Sarnecka, Zuzanna, y Agnieszka Dziki, eds. *The Materiality of Terracotta Sculpture in Early Modern Europe*. Londres y Nueva York: Routledge, 2023.
- Sennett, Richard. *El artesano*. Barcelona: Anagrama, 2009.
- Smith, Pamela H. *The Body of the Artisan: Art and Experience in the Scientific Revolution*. Chicago: University of Chicago Press, 2004.
- Snodin, Michael, y Maurice Howard. *Ornament: A Social History Since 1450*. New Haven: Yale University Press, 1996.

INFORMACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

Los trabajos deberán ser originales e inéditos, y no estar sometidos a la consideración de otro proyecto editorial en el plazo que medie entre la presentación y la devolución del dictamen.

Las contribuciones deberán enviarse a revistacaiana@gmail.com
En el asunto del correo deberá figurar el título: “Dossier caiana #29”.

Plazos para el envío de contribuciones: 31 de julio de 2026.
Período de evaluación para el dossier #29: agosto-noviembre de 2026.
Publicación del número 29: enero de 2027.

CAIANA se encuentra indexada en el catálogo del sistema de información Latindex, LatinRev, BINPAR, European Reference Index for Humanities (ERIH PLUS), e incluida en las bases Malena y DOAJ (Directory of Open Access Journal).

Para que el artículo sea considerado deberá ajustarse a las normas de edición de la revista.

Revise las normas de publicación en <https://caiana.caiana.com.ar/envios/>