

El arte como forma de la conciencia social. Una visión desde la carrera de Ingeniería Automática

Art as a form of social consciousness. A vision from the Automatic Engineering career

Zuliet Medina Rodríguez

Estudiante de la Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”.
Facultad de Ingeniería Automática y Biomédica

Autores para correspondencia: zulietmr@autimatica.cujae.edu.cu

Resumen

En la ponencia que se presenta se abordan la cultura y el arte como formas de la conciencia social, su carácter histórico, contenido y función social para lo cual se hace alusión a los inicios del arte teniendo en cuenta el origen y lo específico del reflejo artístico para posteriormente explicar su esencia y su concepto, a continuación se argumenta sobre la conciencia artística mediante aspectos que abordan la relación entre lo objetivo y lo subjetivo en el arte, así como la concordancia entre artista, obra de arte y público para terminar explicando que el arte es una forma de la conciencia social. La comprensión de estos contenidos por los futuros Ingenieros en Informática es de vital importancia para el desarrollo en ellos de una cultura general integral y una mejor comprensión del mundo que les rodea.

Palabras claves: arte, conciencia, sociedad.

Abstract

In the paper that is presented, culture and art are addressed as forms of social consciousness, their historical character, content and social function, for which reference is made to the beginnings of art, taking into account the origin and specificity of the artistic reflection to later explain its essence and its concept, then it is argued about artistic consciousness through aspects that address the relationship between the objective and the subjective in art, as well as the concordance between artist, work of art and public to finish explaining that the art is a form of social consciousness. The understanding of these contents by future Computer Science Engineers is of vital importance for the development in them of a comprehensive general culture and a better understanding of the world around them.

Keywords: art, consciousness, society.

Recibido: 10 de mayo de 2022

Aprobado: 2 de junio de 2022

Introducción

Muchos autores al pronunciarse sobre el arte, lo plantean como una creación en abstracto, y totalmente ajena a la realidad objetiva. Es así como y a través de la historia de la humanidad han aparecido cientos de defensores de tales pensamientos, entre los que bien pueden figurar: Platón, el propio Aristóteles, Kant, y todos aquellos discípulos de la filosofía kantiana y hegeliana del ala derecha, no dejando de apuntar otros muchos del presente siglo. Sin embargo, es y gracias a los aportes de científicos y filósofos del siglo XIX y del actual, tales como Marx, Engels, Plejanov, Lenin, Freud, Adler, Jung, Kafka, Brecht, Dalí, Picasso, Macarenko, Foucault, Bachelard, Kelle, Mokovolson, etc., que el concepto de arte, de creación, ha logrado ser ubicado en su correcta significación.

El materialismo dialéctico entra entonces a explicar la significación y oficio del arte como fruto de una determinada conciencia social a la vez que el influjo de aquél en ésta. La Filosofía Marxista Leninista ha establecido la coincidencia del pensamiento con su contenido y desarrollo históricos, lo que se convierte en el modo más general de acercarse a la influencia activa de la actividad pensante del hombre sobre la realidad, pero un acercamiento necesario para comprender al pensamiento como algo objetivo.

La explicación de que tal objetividad viene por el complejo engranaje de transmisión y creación de la cultura humana en su sentido más amplio, de la producción real de su vida, especialmente de la producción material como esfera de establecimiento de los intereses y relaciones vitales de los hombres, lo convierte en el eslabón fundamental de la explicación propiamente marxista del problema de la filosofía en el campo de lo social. Es en ese

Introduction

Many authors, when pronouncing on art, pose it as an abstract creation, and totally alien to objective reality. This is how and throughout the history of humanity hundreds of defenders of such thoughts have appeared, among which may well be: Plato, Aristotle himself, Kant, and all those disciples of the Kantian and Hegelian philosophy of the right wing, not ceasing to point out many others of this century. However, it is and thanks to the contributions of scientists and philosophers of the nineteenth century and the present, such as Marx, Engels, Plejanov, Lenin, Freud, Adler, Jung, Kafka, Brecht, Dalí, Picasso, Macarenko, Foucault, Bachelard, Kelle, Mokovolson, etc., that the concept of art, of creation, has managed to be placed in its correct meaning.

Dialectical materialism then enters to explain the meaning and trade of art as the result of a certain social consciousness as well as the influence of the former on it. The Marxist-Leninist Philosophy has established the coincidence of thought with its historical content and development, which becomes the most general way of approaching the active influence of man's thinking activity on reality, but a necessary approach to understand thought as something objective.

The explanation that such objectivity comes from the complex mechanism of transmission and creation of human culture in its broadest sense, from the real production of its life, especially from material production as a sphere of establishment of the interests and vital relations of the men, makes it the fundamental link in the properly Marxist explanation of the problem of philosophy in the social field. It is in this sense that society is seen as a result of

sentido que la sociedad se aprecia como un resultado de la práctica humana.

El producto de la actividad humana es, desde el punto de vista del marxismo el mundo de los objetos o cuerpos materiales creados por el hombre para el hombre (cultura material) es decir, el conjunto de capitales o fuerzas productivas, así como “(...) *el conjunto de relaciones sociales, las formas sociales que ellas implican y que son el espacio de la producción espiritual.*”¹ De acuerdo a la definición anterior, lo ideal vive únicamente en las formas de la actividad práctica misma, como sus esquemas.

A diferencia del animal, señalaba Marx, “*el hombre se diferencia de su propia actividad, se separa de ella pues no la hereda genéticamente, tiene que aprenderla.*”² La concepción materialista de la historia a través del análisis de las categorías filosóficas ser social y conciencia social logró explicar, en principio, la dialéctica de la vida social en sus regularidades más universales, al ofrecer el presupuesto teórico-metodológico para la explicación científica consecuente de la actividad de los hombres. Por ello, la correlación entre estas categorías nos permite captar la ley fundamental del desarrollo social.

En el presente trabajo se pretende profundizar en la cultura y el arte, como forma de la conciencia social, su carácter histórico, contenido y función social para lo cual se hace alusión a los inicios del arte teniendo en cuenta el origen y lo específico del reflejo artístico para posteriormente explicar su esencia y su concepto, a continuación se argumenta sobre la conciencia artística mediante aspectos que abordan la relación entre lo objetivo y lo subjetivo en el arte, así como la concordancia entre artista, obra de arte y público para

human practice.

The product of human activity is, from the point of view of Marxism, the world of objects or material bodies created by man for man (material culture) that is, the set of capitals or productive forces, as well as “(...) the set of social relations, the social forms that they imply and that are the space of spiritual production.” According to the above definition, the ideal lives only in the forms of practical activity itself, as its schemes.

Unlike the animal, Marx noted, “man differs from his own activity, he separates himself from it because he does not inherit it genetically, he has to learn it.” The materialist conception of history through the analysis of the philosophical categories of social being and social consciousness managed to explain, in principle, the dialectic of social life in its most universal regularities, by offering the theoretical-methodological budget for the consequent scientific explanation of the activity of men. Therefore, the correlation between these categories allows us to grasp the fundamental law of social development.

In the present work it is intended to delve into culture and art, as a form of social consciousness, its historical character, content and social function, for which reference is made to the beginnings of art, taking into account the origin and specificity of the artistic reflection to later explain its essence and its concept, then it is argued about artistic consciousness through aspects that address the relationship between the objective and the subjective in art, as well as the concordance between artist, work of art and public to finish

¹ Marx, C., & Engels, F. (1980). *Obras escogidas en tres tomos* (Vol. II). Moscú: Progreso. p. 20-22

² Idem.

terminar explicando que el arte es una forma de la conciencia social.

Desarrollo

Inicios del arte. Sus orígenes y lo específico del reflejo artístico

El origen del arte puede ubicarse en la Comunidad Primitiva en relación directa con la variada actividad práctica de los hombres, especialmente relacionada a la solución inmediata de sus necesidades de subsistencia. Sus primeras manifestaciones datan del Paleolítico Superior.

Se entiende por arte a la forma de asimilación de la realidad por el hombre; su reflejo y materialización en correspondencia con las leyes y categorías estéticas y a través de diversas manifestaciones.

La estética es la ciencia que estudia las leyes del desarrollo del arte y la naturaleza de la creación artística. Disciplina filosófica sobre la asimilación de la realidad en correspondencia con las leyes de lo bello.

La imagen artística no es un reflejo fotográfico, una simple copia o retrato de la realidad, sino un reflejo creador, en su concepción intervienen la cosmovisión del mundo, el método artístico y la imaginación del artista. El reflejo artístico es más rico, que la realidad si se tiene en cuenta que la subjetividad humana puede recrearla y enriquecerla.

El arte tiene carácter clasista, ya que el artista expresa a través de su arte una determinada concepción del mundo, además de pertenecer y representar los intereses de una clase social dada, es ideología por naturaleza, es de las formas de la conciencia social más alejadas de la base económica, aunque tiene relación con ella.

explaining that art is a form of social consciousness.

Developing

Beginnings of art. Its origins and the specifics of artistic reflection

The origin of art can be located in the Primitive Community in direct relation to the varied practical activity of men, especially related to the immediate solution of their subsistence needs. Its first manifestations date from the Upper Paleolithic.

Art is understood as the form of assimilation of reality by man; its reflection and materialization in correspondence with the laws and aesthetic categories and through various manifestations.

Aesthetics is the science that studies the laws of the development of art and the nature of artistic creation. Philosophical discipline on the assimilation of reality in correspondence with the laws of the beautiful

The artistic image is not a photographic reflection, a simple copy or portrait of reality, but a creative reflection, in its conception the worldview of the world, the artistic method and the artist's imagination intervene. The artistic reflection is richer than reality if one takes into account that human subjectivity can recreate and enrich it.

Art has a class character, since the artist expresses through his art a certain conception of the world, in addition to belonging and representing the interests of a given social class, it is ideology by nature, it is one of the most remote forms of social consciousness of the economic base, although it is related to it.

Esencia del arte y su concepto

El ser social, entendido como la vida material de la sociedad determina a la conciencia, vista como el reflejo ideal de esa vida material. No obstante, esta última posee una relativa independencia con respecto al ser social y puede adelantarse o retrasarse con respecto a éste. De igual forma, la conciencia social influye activamente sobre el ser social, facilitando su avance o, por el contrario, frenándolo.

Marx sostiene que la **conciencia** surge de la relación que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza, o sea, en el proceso de trabajo; y que el pensamiento y la acción del hombre se desarrollan en relación con sus modos de vida o **formas** de producción, ya que cuando evoluciona la producción y las relaciones materiales de los hombres al mismo tiempo evoluciona su pensamiento y sus ideas.

“La producción de las ideas y representaciones de la conciencia, aparece al principio directamente entrelazada con la actividad material y el comercio material de los hombres... Las representaciones, los pensamientos de los hombres se presentan, como emanación directa de su comportamiento material. Y lo mismo ocurre con la producción espiritual, tal y como se manifiesta en el lenguaje de la política, de las leyes, de la moral, de la religión, de la metafísica, de un pueblo.”³

De ahí, toda la significación de la concepción materialista de la historia como punto de partida y fundamento teórico y de concepción del mundo en la constitución de la filosofía como ciencia. Resulta evidente que sólo así, como presupuesto, representa una hipótesis que es

Essence of art and its concept

The social being, understood as the material life of society determines consciousness, seen as the ideal reflection of that material life. However, the latter has a relative independence with respect to the social being and can be advanced or delayed with respect to it. Similarly, social consciousness actively influences the social being, facilitating its progress or, on the contrary, slowing it down.

Marx holds that **consciousness** arises from the relationship that men establish with each other and with nature, that is, in the work process; and that the thought and action of man develop in relation to their ways of life or **forms** of production, since when the production and material relations of men evolve, their thought and ideas evolve at the same time.

“The production of ideas and representations of consciousness, appears at first directly intertwined with the material activity and material trade of men... The representations, the thoughts of men appear, as a direct emanation of their material behavior. And the same thing happens with spiritual production, as manifested in the language of politics, laws, morality, religion, metaphysics, of a people.” Hence, all the significance of the materialist conception of history as a starting point and theoretical foundation and conception of the world in the constitution of philosophy as a science.

It is evident that only in this way, as a presupposition, does it represent a hypothesis that must be deployed, applied and developed throughout the entire philosophical system of Marxism, but without which it cannot even be

³ Marx, C., & Engels, F. (1982). *La Ideología Alemana*. La Habana: Pueblo y Educación. p.25

necesario desplegar, aplicar y desarollo en todo el sistema filosófico del marxismo, pero sin el cual no puede tan siquiera concebirse.

La Conciencia Social es la vida espiritual de la sociedad en un momento histórico concreto. Es el reflejo activo de la vida material y abarca a todo el conjunto de opiniones, ideas, sentimientos, teorías, aspiraciones y estados de ánimo de la sociedad en general o de sus diferentes clases y grupos sociales.

Si bien en el análisis de la concepción materialista de la historia se argumentó que el Ser Social determina a la Conciencia Social, es básico reconocer y no demeritar la independencia relativa de la conciencia social y de la vida espiritual en general. El factor que en última instancia determina la historia es la producción y reproducción de la vida real, pero las múltiples interacciones que se producen en la sociedad ponen de manifiesto el papel activo de las ideas en el desarrollo social y cómo los factores espirituales en un momento dado pueden favorecer o frenar el desarrollo socioeconómico en general.

Al analizar la independencia relativa de la conciencia social es importante tener en consideración que:

- Los cambios en la base económica no se reflejan de forma automática en la conciencia social.
- Los cambios en la conciencia no se producen ni expresan de igual manera.
- En la conciencia social juegan un importante papel las costumbres, tradiciones y enfoques sociales que se transmiten fácilmente de generación en generación, y que pueden no corresponderse con las peculiaridades de la vida material en un momento histórico concreto.
- Las diferentes formas de la conciencia social establecen nexos e interrelaciones

conceived.

Social Consciousness is the spiritual life of society at a specific historical moment. It is the active reflection of material life and encompasses the entire set of opinions, ideas, feelings, theories, aspirations and moods of society in general or of its different classes and social groups.

Although in the analysis of the materialist conception of history it was argued that the Social Being determines the Social Consciousness, it is essential to recognize and not undermine the relative independence of social consciousness and spiritual life in general. The factor that ultimately determines history is the production and reproduction of real life, but the multiple interactions that occur in society reveal the active role of ideas in social development and how spiritual factors at a given moment given they can favor or hinder socio-economic development in general.

When analyzing the relative independence of social consciousness, it is important to bear in mind that:

- Changes in the economic base are not automatically reflected in the social consciousness.
- Changes in consciousness are not produced or expressed in the same way.
- In social consciousness, customs, traditions and social approaches that are easily transmitted from generation to generation, and that may not correspond to the peculiarities of material life in a specific historical moment, play an important role.
- The different forms of social consciousness establish various links

diversas entre ellas, que matizan sus manifestaciones concretas en el contexto social.

- Las diferentes formas de la conciencia social pueden constituir importantes vías de propaganda y socialización de ideas políticas.
- Entre las principales formas de la conciencia social se encuentran: Ciencia, Religión, Política, Cultura o Arte, Literatura, Moral

La cultura como actividad humana es: “*el conjunto de saberes, destrezas, procedimientos, modos de actuación y resultados que se obtienen en el proceso de transformación de la realidad objetiva por el hombre. “supone el proceso de creación y apropiación, por lo que conlleva el problema de la herencia, de la continuidad y ruptura, del enriquecimiento y superación, del desarrollo e “implica los saberes, pero también el cultivo de sí mismo, crecimiento personal”*”⁴.

Por su parte Graciela Pogolotti en su trabajo “*Quitarnos la cultura es quitarnos el alma*” expresa: “*Uno se pregunta muchas veces qué es la cultura. Se ha dicho, de manera bastante hermosa, que es la huella del hombre sobre la tierra. De una manera un poco más precisa, es el resultado del esfuerzo del hombre por dominar el mundo de la naturaleza y por establecer las más adecuadas relaciones sociales. En ese sentido no hay, en última instancia, diferencia alguna entre lo que llamamos la cultura artística y literaria - es decir, las manifestaciones más elaboradas que se conocen en teatro, en música, en artes plásticas en poesía - y esa otra cultura que históricamente el hombre ha generado a través de su vida.”*

and interrelationships between them, which qualify their concrete manifestations in the social context.

- The different forms of social consciousness can constitute important ways of propaganda and socialization of political ideas.
- Among the main forms of social consciousness are: Science, Religion, Politics, Culture or Art, Literature, Moral

Culture as a human activity is: “*the set of knowledge, skills, procedures, modes of action and results obtained in the process of transformation of objective reality by man. “it supposes the process of creation and appropriation, for which it entails the problem of inheritance, of continuity and rupture, of enrichment and overcoming, of development and “it implies knowledge, but also the cultivation of oneself, personal growth”*”.

For her part, Graciela Pogolotti in her work “*Taking away our culture is taking away our soul*” expresses: “One often wonders what culture is. It has been said, quite beautifully, that it is the footprint of man on earth. In a slightly more precise way, it is the result of man's effort to dominate the world of nature and to establish the most appropriate social relationships. In this sense there is, ultimately, no difference between what we call artistic and literary culture - that is, the most elaborate manifestations that are known in theater, music, plastic arts, poetry - and that other culture that historically man has generated throughout his life.”

⁴ Mendoza Portales, Lissette “Cultura y Desarrollo” 2008

La conciencia artística

Existen múltiples definiciones de conciencia artística, pero hemos considerado en nuestro trabajo asumir el que la reconoce como el conjunto de sentimientos, intereses, nociones, ideales, concepciones y teorías que reflejan el valor estético de la realidad, de los objetos creados en la producción, los fenómenos naturales y sociales a través de las categorías de lo bello, lo feo, lo trágico, lo cómico, lo sublime, etc.

Relación entre lo objetivo y lo subjetivo en el arte

El reflejo puede definirse como la capacidad que posee cualquier sistema material de reproducir, a través de sus propios cambios y dentro de determinados rangos, el mundo exterior que lo rodea y que actúa sobre él. Estos cambios pueden ser de diversa índole: internos y externos, continuos y discontinuos, progresivos y regresivos, activos y pasivos, cambio-huella y cambio-reacción, etc. Ellos adquieren su forma específica en dependencia del nivel de organización de la materia en la que se produce el reflejo. Es evidente, en este sentido, la diferencia entre los cambios provocados y los aspectos reflejados, por ejemplo, como producto de la acción continua de las olas marinas sobre la roca, por un lado, y como producto de la influencia de determinado estímulo visual sobre la retina del ojo humano. En ambos casos estamos ante la presencia de reflejo, pero la forma en que éste se realiza, así como su contenido, cambia cualitativamente de un caso a otro.

Por lo tanto, la interacción de los sistemas materiales y los cambios provocados por esta interacción (cambios que son más o menos adecuados a la acción externa) constituyen el

Artistic Consciousness

There are multiple definitions of artistic consciousness, but we have considered in our work to assume the one that recognizes it as the set of feelings, interests, notions, ideals, conceptions and theories that reflect the aesthetic value of reality, of the objects created in production, natural and social phenomena through the categories of the beautiful, the ugly, the tragic, the comic, the sublime, etc.

Relationship between the objective and the subjective in art

The reflection can be defined as the ability of any material system to reproduce, through its own changes and within certain ranges, the external world that surrounds it and that acts on it. These changes can be of various kinds: internal and external, continuous and discontinuous, progressive and regressive, active and passive, change-imprint and change-reaction, etc. They acquire their specific form depending on the level of organization of the matter in which the reflection occurs. In this sense, the difference between the changes caused and the reflected aspects is evident, for example, as a product of the continuous action of the sea waves on the rock, on the one hand, and as a product of the influence of a certain visual stimulus on the other, the retina of the human eye. In both cases we are faced with the presence of reflection, but the way in which it is carried out, as well as its content, changes qualitatively from one case to another.

Therefore, the interaction of material systems and the changes brought about by this interaction (changes that are more or less adequate to external action) constitute the

fundamento y rasgo general del reflejo. A través de estos cambios se produce el "paso" o "traslado" de las propiedades y características de un sistema a otro. Como resultado se presenta una cierta correspondencia (adecuación) entre el objeto reflejado y su reflejo, lo cual constituye también un rasgo general de todas las formas de reflejo en los diferentes niveles de organización de la materia. Al analizar el reflejo como propiedad universal de la materia y como importante factor en el desarrollo de los fenómenos del mundo objetivo debe tenerse en cuenta otro de sus rasgos más importantes: su carácter activo. Es cierto que en muchas ocasiones se habla del carácter activo del reflejo referido sólo a la naturaleza viva y a la sociedad, mientras que con relación a la naturaleza inorgánica se reconoce sólo la existencia de premisas para el desarrollo de esta cualidad. Sin embargo, la aceptación del carácter activo de todo reflejo se asocia en la filosofía marxista al reconocimiento del automovimiento de la materia y de la presencia en ella misma de las fuentes de su desarrollo.

Por eso el reflejo como propiedad de la materia estrechamente ligada a los procesos de cambio, movimiento y desarrollo, tiene necesariamente que estar dotado de un carácter activo. Por supuesto, mientras más complejo y más perfecto sea el sistema material reflejante. Más complejo y más activo será el reflejo y mayor papel desempeñará este último en el proceso de automovimiento y desarrollo del sistema.

En la producción social, en la que los hombres se apropián de la naturaleza y de las relaciones humanas, están inscritos dos procesos que constituyen la clave para la comprensión de la Subjetividad Humana y, por supuesto, de la creación artística, los procesos de:

- Objetivación.: En el proceso de producción social, el sujeto adquiere la posibilidad de objetivarse, es decir, de plasmar o colocar sus

foundation and general feature of the reflection. Through these changes, the "passage" or "transfer" of the properties and characteristics of one system to another occurs. As a result, a certain correspondence (adequacy) is presented between the reflected object and its reflection, which is also a general feature of all forms of reflection at the different levels of organization of matter.

When analyzing the reflection as a universal property of matter and as an important factor in the development of the phenomena of the objective world, another of its most important features must be taken into account: its active character. It is true that on many occasions the active character of the reflection is spoken of, referring only to living nature and society, while in relation to inorganic nature, only the existence of premises for the development of this quality is recognized. However, the acceptance of the active nature of all reflection is associated in Marxist philosophy with the recognition of the self-movement of matter and the presence within itself of the sources of its development.

That is why the reflection as a property of matter closely linked to the processes of change, movement and development, must necessarily be endowed with an active character. Of course, the more complex and the more perfect the reflecting material system. More complex and more active will be the reflex, and the greater role the latter will play in the process of self-movement and development of the system.

In social production, in which men appropriate nature and human relationships, two processes are inscribed that constitute the key to understanding **Human Subjectivity and, of course, artistic creation**, the processes of: Objectification: In the process of social production, the subject acquires the possibility

potencialidades humanas, sus conocimientos, experiencias, su subjetividad, en el producto de su actividad. Significa el traspaso a un objeto de las fuerzas productivas del hombre.

- Desobjetivación: El proceso mediante el cual el sujeto es capaz de decodificar, interpretar, llevar a su conciencia, las formas de actividad que fueron cristalizadas en los productos del trabajo de otros sujetos, incluidas las generaciones de hombres que le han antecedido. Es el proceso contrario a la objetivación. Es el consumo de las facultades humanas que se pusieron en funcionamiento en el anterior acto de producción.

➤ Relación entre artista, obra de arte y público

El resultado del arte, independizado de la producción material, es un conjunto de obras e ideas listas a ser difundidas en la conciencia cotidiana. La producción espontánea de ideas en una sociedad clasista debe subordinarse a las formas institucionalizadas de producción espiritual.

Este mecanismo de producción-consumo de ideas constituye un instrumento de las clases económicamente dominantes para imponer a las demás su concepción del mundo, valores e ideología de modo que, destruye o intenta destruir toda forma de pensar y sentir que le sea hostil, perfeccionando y afianzando todas aquellas que sirven a sus intereses, por ello en la actualidad resulta determinante para el artista expresar sus ideas sin estar influenciadas por la enajenación creada por la globalización.

El proceso de creación artística presenta diversas características atendiendo a las determinaciones de la época:

- Por las formas de organizar y producir las ideas.
- Por las características de los destacamentos

of objectifying himself, that is, of capturing or placing his human potentialities, his knowledge, experiences, his subjectivity, in the product of his activity. It means the transfer to an object of the productive forces of man.

De-objectification: The process by which the subject is capable of decoding, interpreting, bringing to his consciousness, the forms of activity that were crystallized in the products of the work of other subjects, including the generations of men who have preceded him. It is the opposite process of objectification. It is the consumption of the human faculties that were put into operation in the previous act of production.

Relationship between artist, work of art and public

The result of art, independent of material production, is a set of works and ideas ready to be spread in everyday consciousness. The spontaneous production of ideas in a class society must be subordinated to institutionalized forms of spiritual production. This mechanism of production-consumption of ideas constitutes an instrument of the economically dominant classes to impose their conception of the world, values and ideology on others in such a way that it destroys or attempts to destroy any way of thinking and feeling that is hostile to it, perfecting and strengthening all those that serve their interests, which is why today it is decisive for the artist to express their ideas without being influenced by the alienation created by globalization.

The process of artistic creation has various characteristics according to the determinations of the time:

- By the ways of organizing and producing ideas.

productores de las ideas.

- Por las instituciones que sirvan a ese fin.
- Por los canales para el intercambio y la distribución.
- Por las formas de “consumo” de las ideas.
-

Estos elementos son los que le permiten relacionarse con el público, que a su vez decodifica las expresiones que el artista ha utilizado, de ahí la necesidad de comprender el papel activo que en el plano ideológico tiene el arte.

Los individuos que de un modo u otro permanecen bajo la influencia del trabajo profesional de los creadores de ideas, estarán marcados en un sentido más o menos directamente en su pensamiento y actuación por las formas espirituales que son producidas y puestas en circulación social.

El escritor uruguayo Eduardo Galeano en el año 2010 publicó un artículo en el periódico La Nación de ese país llamado “La pedagogía de la violencia”; en él cuenta cómo un niño desde los 8 meses aprende a ver en el televisor programas y películas de acción y violencia; a los 6 años le compran diferentes juguetes relacionados con esas mismas películas es decir disfrazado de rangers, de policía, de mafioso y así transcurre toda su infancia incluyendo los juegos escolares. A los 14 años ese mismo niño tiene que ser enjuiciado por portar y utilizar armas de fuego.

Estas realidades nos mantienen vinculados a las funciones sociales del arte y la cultura, que pueden definirse como:

Funciones sociales:

- Gnoseológica: Brinda conocimientos sobre la realidad a través de las imágenes artísticas
- Estética: A través de la Educación estética y el goce estético.
- Ideológica: Dada su esencia clasista y su

- Due to the characteristics of the idea-producing detachments.
- By the institutions that serve this purpose.
- Through channels for exchange and distribution.
- By the forms of "consumption" of ideas.

These elements are what allow him to relate to the public, which in turn decodes the expressions that the artist has used, hence the need to understand the active role that art has on the ideological plane.

Individuals who in one way or another remain under the influence of the professional work of the creators of ideas, will be marked in a more or less direct sense in their thinking and acting by the spiritual forms that are produced and put into social circulation.

The Uruguayan writer Eduardo Galeano in 2010 published an article in the newspaper La Nación of that country called "The pedagogy of violence"; in it he tells how a child from the age of 8 months learns to watch action and violence programs and movies on television; At the age of 6, they buy him different toys related to those same movies, that is, dressed as rangers, policemen, gangsters, and that is how he spends his entire childhood, including school games. At age 14, that same child has to be prosecuted for carrying and using firearms.

These realities keep us linked to the social functions of art and culture, which can be defined as:

Social features:

- Epistemology: Provides knowledge about reality through artistic images
- Aesthetics: Through aesthetic education and aesthetic enjoyment.
- Ideological: Given its class essence and

carácter partidista.

- Valorativa: Contribuye a emitir juicios de valor sobre la realidad.
- Comunicativa: El lenguaje artístico motiva la sensibilidad humana y provoca que los hombres expresen sus sentimientos, puntos de vista y pasiones sobre la realidad.

Estas reflexiones hacen posible comprender el papel de la cultura y el arte dentro de la identidad de cada nación porque en la cultura de cada una de ellas se halla la cultura del pueblo, que es a su vez un marco organizador de la autoconciencia nacional. La cultura no es algo abstracto, Hay que considerarla como la memoria colectiva. Que se transmite de generación a generación y garantiza la integración de los miembros de una comunidad, impregnándoles sus normas de comportamiento, valores, sabiduría y habilidades; es decir, la cultura constituye la síntesis de los valores materiales y espirituales de una sociedad determinada, la personalidad de cada pueblo. No es posible poner en duda que expresa la experiencia histórica de cada pueblo y encarna sus resultados, pues constituye su personalidad colectiva, su capacidad creadora y un elemento fundamental del patrimonio de la nación, y es al mismo tiempo la premisa indiscutible para la afirmación y defensa de la identidad. Por eso fue llamada por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz “Alma y Escudo de la Nación”.

El arte como forma de la conciencia social

La **conciencia** del hombre no sólo refleja el mundo objetivo, sino que, además, lo crea, cuando se dice que la **conciencia social** existe y se manifiesta en las **formas** de la **conciencia** jurídica de la ideología política, de la moral, la religión, la ciencia, el **arte** y la filosofía se está haciendo referencia a los distintos dominios y

partisan nature.

- Evaluative: Contributes to making value judgments about reality.
- Communicative: The artistic language motivates human sensitivity and causes men to express their feelings, points of view and passions about reality.

These reflections make it possible to understand the role of culture and art within the identity of each nation because in the culture of each of them is the culture of the people, which is in turn an organizing framework of national self-awareness. Culture is not something abstract, it must be considered as collective memory. That is transmitted from generation to generation and guarantees the integration of the members of a community, imbuing them with their standards of behavior, values, wisdom and skills; that is, culture constitutes the synthesis of the material and spiritual values of a given society, the personality of each people. It is not possible to doubt that it expresses the historical experience of each people and embodies its results, since it constitutes its collective personality, its creative capacity and a fundamental element of the nation's heritage, and it is at the same time the indisputable premise for the affirmation and identity defense. That is why it was called by our Commander in Chief Fidel Castro Ruz “Soul and Shield of the Nation”.

Art as a form of social consciousness

The **conscience** of man not only reflects the objective world, but also creates it, when it is said that the **social consciousness** exists and manifests itself in the **forms** of the juridical **conscience** of political ideology, morality, religion, science, and philosophy are referring to the different domains and aspects of reality

aspectos de la realidad reflejados de la vida de los hombres en sociedad.

El arte, como una forma de la conciencia social, se caracteriza por tres momentos fundamentales tomados en su integridad: el cognoscitivo, el ideológico y el estético.

El arte es una forma del reflejo de la realidad. Justamente por eso es una de las formas de su conocimiento y su relación frente a la realidad es un problema fundamental de la teoría del arte. La postura del arte ante la realidad es, por su esencia, un caso particular del problema gnoseológico básico de la relación entre conciencia y existencia, lo cual evidencia la gran significación de la teoría leninista del reflejo para una interpretación científica y materialista de la naturaleza del arte, para la lucha contra las distintas teorías idealistas y formalistas del arte.

La particularidad del arte como una de las formas del reflejo de la realidad depende ante todo de qué refleja, es decir, de cuál es el objeto del arte, y de cómo lo refleja, es decir de cuál es la forma del reflejo.

El principio formal del arte es la capacidad del hombre para reflejar el mundo en forma concreto-sensitiva. Pero esa misma capacidad tiene una base objetiva. Como es sabido las diferencias objetivas entre la esencia y el fenómeno definen las diferencias entre el momento sensual y el racional del conocimiento humano si se considera este problema desde un plano gnoseológico, y las diferencias entre la conciencia común y la científico-teórica si se lo considera desde un ángulo histórico-social. Si la esencia y el fenómeno coincidieran, el conocimiento sensual y la conciencia común del hombre darían no solo el conocimiento de los fenómenos sino también de la esencia de las cosas y, por consiguiente, sería innecesaria toda ciencia.

La ciencia se relaciona con lo general, lo cual

reflected in the life of men in society.

Art, as a form of social consciousness, is characterized by three fundamental moments taken in their entirety: the cognitive, the ideological and the aesthetic.

Art is a way of reflecting reality. Precisely for this reason it is one of the forms of its knowledge and its relationship with reality is a fundamental problem of art theory. The posture of art before reality is, by its essence, a particular case of the basic gnoseological problem of the relationship between consciousness and existence, which shows the great significance of the Leninist theory of reflection for a scientific and materialist interpretation of the nature of the art, for the fight against the different idealistic and formalist theories of art.

The particularity of art as one of the forms of reflection of reality depends above all on what it reflects, that is, on what the object of art is, and on how it reflects it, that is, on what form of reflection.

The formal principle of art is man's ability to reflect the world in a concrete-sensory way. But that very capacity has an objective basis. As is known, the objective differences between the essence and the phenomenon define the differences between the sensual and the rational moment of human knowledge if this problem is considered from a gnoseological plane, and the differences between common and scientific-theoretical consciousness if it is considered from a socio-historical angle. If the essence and the phenomenon coincided, the sensual knowledge and the common conscience of man would give not only the knowledge of the phenomena but also of the essence of things and, consequently, all science would be unnecessary.

Science is related to the general, which does not exist in a particular way, although it is

no existe en forma particular, aunque se manifiesta sólo en lo particular y a través de lo particular. Pareciera que la percepción directa que proporciona el conocimiento de la esencia, agotaran las posibilidades del reflejo de las propiedades objetivas de la realidad. Sin embargo, no es así.

Entre la esencia y el fenómeno no hay solo diferencias sino también una definida relación recíproca. El fenómeno no es únicamente algo distinto de la esencia, sino también su revelación. En algunos fenómenos la esencia se revela más nítida, estricta y definidamente, como si se iluminara en el fenómeno dado, para expresarnos en el lenguaje de Hegel. En éste caso tratamos con un fenómeno típico, con el proceso objeto, acontecimiento, con el hombre, etc. De tal modo, lo general, lo esencial, lo necesario, interviene en la realidad tanto de conformidad con las leyes objetivas como de lo típico, lo cual constituye la base de dos variedades de la conciencia social: de la ciencia, que refleja lo general en la forma abstracta de leyes y categorías, y del arte, que refleja lo general en la forma viva, concreto-individual.

La teoría de la actividad plantea que esta es la forma de existencia de la realidad social, una acción encaminada a determinados fines, que permite una esencial relación entre el hombre y el mundo, entre el sujeto y el objeto, que es en fin una forma específicamente humana de relación activa hacia el mundo circundante cuyo contenido es su cambio y transformación racional.

Es necesario tener en cuenta que la actividad propicia el proceso de producción espiritual y su relación con la producción material.

Sin embargo, el proceso de producción social debe entenderse como un sistema compuesto por varios elementos relacionados:

- La producción de bienes materiales, es más tangible, porque sus resultados condicionan la

manifestation only in the particular and through the particular. It seems that the direct perception provided by the knowledge of the essence exhausts the possibilities of reflecting the objective properties of reality. However, it is not so.

Between essence and phenomenon there are not only differences but also a definite reciprocal relationship. The phenomenon is not only something different from the essence, but also its revelation. In some phenomena the essence reveals itself more clearly, strictly and definitely, as if it were illuminated in the given phenomenon, to express ourselves in the language of Hegel. In this case we are dealing with a typical phenomenon, with the process, object, event, with man, etc. In this way, the general, the essential, the necessary, intervenes in reality both in accordance with objective laws and as typical, which constitutes the basis of two varieties of social consciousness: of science, which reflects the general in the abstract form of laws and categories, and of art, which reflects the general in the living, concrete-individual form.

The theory of activity posits that this is the form of existence of social reality, an action aimed at certain ends, which allows an essential relationship between man and the world, between the subject and the object, which is ultimately a form specifically human of active relation towards the surrounding world whose content is its change and rational transformation.

It is necessary to take into account that the activity promotes the process of spiritual production and its relationship with material production.

However, the process of social production must be understood as a system made up of several related elements:

The production of material goods is more

satisfacción de las necesidades humanas de tipo material, alimentación, vivienda, entre otras.

- El proceso donde se producen y reproducen las propias relaciones sociales materiales. El hombre inserto en un sistema concreto de relaciones sociales, reproduce dichos nexos, sus condiciones de vida, las formas históricas de organización de la actividad humana.

“Es justamente la producción la sustancia que permanece a través de todas sus modificaciones, como condición básica y principio generador del proceso histórico, la arcilla en perpetua auto modelación que vincula a los hombres y garantiza la continuidad del desarrollo social...”⁵

En su importante obra Anti-Dühring. Federico Engels expresa que *“La unidad del mundo no consiste en su ser, aunque su ser es una premisa de su unidad, ya que el mundo tiene ante todo que ser, para ser una unidad (...) La unidad real del mundo consiste en su materialidad, que no tiene su prueba precisamente en unas cuantas frases de prestidigitador, sino en el largo y penoso desarrollo de la filosofía y las ciencias naturales.”⁶*

Con estas frases sencillas estaba permitiendo la solución a un problema que venía desde tiempo remotos, porque con esa base podía afirmarse para demostrar el criterio marxista del reconocimiento a la unidad real del mundo en su materialidad, concibiendo el fundamento material de las esferas de la realidad: naturaleza, sociedad y pensamiento, cuya evolución y desarrollo ha sido demostrada en el largo y penoso camino de la Filosofía y las Ciencias Naturales

Después de esclarecer el hecho real de la

tangible, because its results condition the satisfaction of material human needs, food, housing, among others.

The process where the material social relations themselves are produced and reproduced. The man inserted in a specific system of social relations, reproduces these links, their living conditions, the historical forms of organization of human activity.

“Production is precisely the substance that remains through all its modifications, as the basic condition and generating principle of the historical process, the clay in perpetual self-modeling that links men and guarantees the continuity of social development...”

In his important work Anti-Dühring. Federico Engels expresses that "The unity of the world does not consist in its being, although its being is a premise of its unity, since the world has first of all to be, to be a unity (...) The real unity of the world consists in its materiality, which does not have its proof precisely in a few conjurer sentences, but in the long and painful development of philosophy and natural sciences."

With these simple phrases he was allowing the solution to a problem that came from remote times, because with that base it could be affirmed to demonstrate the Marxist criterion of recognition of the real unity of the world in its materiality, conceiving the material foundation of the spheres of reality. : nature, society and thought, whose evolution and development has been demonstrated in the long and painful path of Philosophy and Natural Sciences

After clarifying the real fact of social

⁵ Linares, F. S., González, P. G., & González, R. A. (1991). *Lecciones de Filosofía Marxista Leninista*. Dirección de Marxismo-Leninismo, MES. p.294

⁶ Engels, F. (junio de 2014). *Anti-Dühring*. Madrid, España: Fundación Federico Engels.p.196

producción social en sus dos aspectos, material y espiritual, Marx y Engels fijan a nivel teórico-filosófico ese vínculo en las categorías de ser social y conciencia social.

Conclusiones

Al analizar la cultura y el arte como forma de conciencia social se puede concluir que:

- Está inicialmente vinculada a la producción material, pero adquiere independencia y características específicas.
- La conciencia es más que un proceso psíquico subjetivo, ella no transcurre en el cerebro de un hombre aislado, sino como función de los sistemas sociales de producción. La conciencia se convierte en un producto social, objetivado en las formas de la cultura.
- Es fundamental la relación existente entre los procesos de producción- distribución- intercambio y consumo de ideas a los intereses de las clases.
- La cultura y el arte es necesario verla como un complejo proceso social.

production in its two aspects, material and spiritual, Marx and Engels establish this link at a theoretical-philosophical level in the categories of social being and social consciousness.

Conclusions

When analyzing culture and art as a form of social consciousness, it can be concluded that:

- It is initially linked to material production, but acquires independence and specific characteristics.
- Consciousness is more than a subjective psychic process, it does not take place in the brain of an isolated man, but as a function of social production systems. Consciousness becomes a social product, objectified in the forms of culture.
- The relationship between the processes of production-distribution-exchange and consumption of ideas to the interests of the classes is fundamental.
- Culture and art must be seen as a complex social process.

Bibliografía / References

- Abagnano, N. (2010). *Diccionario Filosófico*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Engels, F. (junio de 2014). *Anti-Dühring* (Primera ed.). (G. d. Engels, Trad.) Madrid, España: Fundación Federico Engels.
- Galiano, E. (2003). *Pedagogía de la violencia*. Uruguay: Diario de la Nación.
- Kelle, V., & Kovalzon, M. (1975). *Ensayo de la Teoría Marxista de la Sociedad*. Moscú: Progreso.
- Linares, F. S., González, P. G., & González, R. A. (1991). *Lecciones de Filosofía Marxista Leninista*. Dirección de Marxismo-Leninismo, MES.
- Marx, C., & Engels, F. (1980). *Obras escogidas en tres tomos* (Vol. II). Moscú: Progreso.
- Pogolotti, G. (marzo de 1984). Quitarnos la cultura es quitarnos el alma. *Revolución y cultura*. No. 3, 12-17.
- Ramos, G. (s.f.). Arte, Hombre y Sociedad. *Filosofía y Sociedad*, II.
- Ruz, F. C. (16,23,30 de junio de 1961). Discurso a los Intelectuales Cubanos en la Biblioteca Nacional.