

Caiana, No. 29: Arts and Industries

Buenos Aires

Eingabeschluss : 31.07.2026

caiana Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte

[English version and submission details below]

DOSSIER CAIANA #29 Artes e industrias: experimentación, procesos y materialidad en la producción (siglos XVI–XX)

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.

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. 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. 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.

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.

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.

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.

—

DOSSIER CAIANA #29 Arts and Industries: Experimentation, Processes, and Material Realities of Making (16th–20th centuries)

The arts and industries are often thought of as separate spheres, yet they have been closely intertwined since the beginnings of Modernity, both because of the historical links that transformed labor relations and through the technical changes that unfolded over time. Artistic production depends on technical knowledge, requires specific production times, and is embedded in industrial infrastructures or economies of collective work. It also relies on materials whose manipulation shapes both the aesthetic result and the hierarchical structures that sustain this practice.

This dossier proposes to review these connections from multiple scales and contexts, with an emphasis on processes that developed between the sixteenth and twentieth centuries across Europe and the Americas. It seeks to bring together studies addressing the intersections of art and industry through their processes, materials and modes of experimentation, attending to the ways in which these dynamics manifest in diverse historical, geographic and productive contexts.

The relations between art and industry have taken distinct forms in different regions, where craft traditions, material knowledge and systems of production developed according to local histories. The role of organized, skilled and repetitive production can be identified in craft practices in pre-Columbian cultures, where technical expertise, symbolic systems and collective labor converge in ways that challenge later distinctions between art, craft and industry. In the European context, from the sixteenth century onwards, authors such as Giorgio Vasari and Gian Pietro Bellori began to distinguish intellectual design (*disegno*) from manual labor. This approach contrasts with contemporary treatises on the arts, such as Cipriano Piccolpasso's *Li tre libri dell'arte del vasaio* (1557) and Antonio Neri's *L'arte vetraria* (1614), where intellectual conception and manual labor remain closely integrated. By the eighteenth century, the consolidation of academies, together with the early mechanization of workshops, reinforced a sharper division between the liberal arts and technical crafts, even as both realms continued to depend on shared procedures of replication and material knowledge. Following Glenn Adamson's interpretation, the very notion of

“craft” emerges and is consolidated in the eighteenth century as a conceptual counterpart to the forms of production associated with the Industrial Revolution. Accordingly, both “industry” and “craft” are treated here as historically contingent categories whose meanings have been interpreted in different ways over time.

Rather than assuming a unidirectional flow from Europe to Latin America, this dossier adopts a transatlantic perspective that considers the circulation, translation, and transformation of techniques, materials, and models of production. This perspective encompasses both European and Latin American cases, including major and minor industrial centers, artisanal centers, and regionally situated modes of production and exchange; thereby challenging dominant narratives of modernity and artistic canon formation. It examines the working conditions within specific types of production and the material realities involved, from the sourcing of raw materials to ensuring the durability of the finished work. By investigating these narratives, the dossier aims to highlight the non-linear, experimentation-driven paths of artmaking. These frameworks are examined alongside Latin American artistic practices and local industries, not as derivatives but as sites of parallel, intersecting, and sometimes conflicting developments.

Relationships between Latin American artistic practices and their local industries have been inscribed in national, educational, and economic projects that sought to consolidate local production in response to imported models. In this sense, the inquiry on art and industry is also a reflection on aesthetic and material sovereignty. In addition, this dossier also foregrounds artisanal and industrial practices as autonomous aesthetic pursuits, whose value cannot be reduced solely to their role within broader narratives of nation-building or economic policy. Taken together, these approaches allow us to rethink how discourses on craftsmanship, decoration, and industry were constructed. It also encourages us to examine how these discourses were translated or transformed in different contexts, marked by different objectives, economies, and policies. Papers focusing on Europe or Latin America independently are equally welcome.

We invite contributions that explore these intersections from multiple perspectives – historical, material, economic, ecological, or gender-related – paying attention to the ways in which experimentation and material constraints transform our understanding of artistic and industrial practices. In doing so, we propose several lines of analysis that highlight topics related to the object-based, productive, and processual dimensions of the arts, as well as the role of the practitioners within those dynamics of making.

The role of experiment in emerging and established industries: how error, testing, or unfinished works can produce knowledge and innovation, for example through defective materials, technical improvisation, or adaptive reuse of tools and processes.

Questions related to efficiency, durability, and quality: production times with artisanal processes versus mass production, work rhythms and obsolescence.

Tensions between locally grounded forms of production and imported goods manufactured in industrialized centers: their implications for aesthetic sovereignty, national identity, and modes of resistance to external trends. This also involves the relationships between industry and natural heritage; the use of local materials, pigments, woods, types of clay, among others that generate environmental impacts and affect sustainability.

Links between economic expectations (return on investment, financing, institutional support),

support networks for artists, together with aesthetic considerations: how artistic autonomy and market demands are negotiated, including cases in which aesthetic inquiry itself becomes the primary driver of production.

Division of labor, recognition, visibility, access to resources, differentiated trajectories, together with gender roles in artistic industries, particularly in artisanal workshops and family-based systems of production.

Beyond industry: the role of education, exhibitions, and public outreach activities to promote the incorporation of new professionals, ensure recognition and the funding or continuity of specific projects.

HOW TO SUBMIT YOUR ARTICLE:

Articles must be original and not being simultaneously evaluated for other publications during the evaluation process period.

Contributions should be sent to revistacaiana@gmail.com

Subject on the email: "Dossier caiana #29".

Deadline to submit your article: July 31, 2026

Evaluation process Dossier #29: August-November 2026

Publication date issue #29: January 2027

CAIANA is currently included in Latindex, LatinRev, BINPAR, European Reference Index for Humanities (ERIH PLUS), Malena and DOAJ (Directory of Open Access Journal).

For the article to be considered for peer review, it must comply with the journal's editing standards: <https://caiana.caiana.com.ar/envios/>

Coordinadoras / Coordinators:

Dra. Larisa Mantovani

(Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, Universidad Nacional de San Martín – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina)

Dra. Zuzanna Sarnecka

(Universidad de Berna, Suiza) / (University of Bern, Switzerland)

Quellennachweis:

CFP: Caiana, No. 29: Arts and Industries. In: ArtHist.net, 11.04.2026. Letzter Zugriff 28.05.2026.

<<https://arthist.net/archive/52194>>.