Índice

Índice de excursos.....	9
Índice de tablas	11
Índice de ilustraciones	11
Introducción.....	13
1. Las definiciones de cultura y la construcción de la perspectiva sociológica	21
1.1. Concepciones de la cultura: humanística, antropológica y digital	23
1.2. La teoría social clásica y el estudio de la cultura.....	43
1.3. El debate sobre la ideología y el análisis de la cultura ...	59
1.4. Los <i>cultural studies</i> y las políticas de la cultura popular...	76
1.5. El desarrollo del análisis sociológico de la cultura y su metodología	97
2. Análisis sociológico de la cultura: modernidad, creación y cultura	111
2.1. La modernidad cultural: sistema artístico, intermediación cultural y trabajo creativo	111
2.2. El estatus del artista: del artesano al genio creador	127
2.3. Sistema cultural e intermediación cultural	153
2.4. La creatividad artística desde la perspectiva sociológica.....	178

3. Cultura, identidad, estatus y poder: el estudio sociológico del consumo y las prácticas culturales.....	193
3.1. La cultura de la modernidad: cultura de masas y control social	196
3.2. La teoría de la distinción cultural.....	218
3.3. Consumo, estilos de vida y cultura en el siglo XXI: omnivorismo, <i>amateurs</i> y subculturas.....	238
3.4. Estado y cultura: política cultural, protección de las artes y bienestar social.....	259
4. Cambios sociales y transformaciones de las prácticas culturales	273
4.1. Sociedad posfordista y dinámicas culturales posmodernas	273
4.2. Cultura y economía: estetización del consumo y expansión del trabajo expresivo	295
4.3. La globalización cultural: del imperialismo cultural a las hibridaciones culturales	310
4.4. La política cultural, ciudad y <i>branding</i> : de los márgenes a centro de las políticas públicas como instrumento de desarrollo	323
5. Digitalización de la sociedad, creatividad y nuevas prácticas culturales	351
5.1. Internet y cultura: de la infraestructura ciberutópica a la jaula de silicio	351
5.2. Cultura y convergencia: de la cultura participativa al trabajo digital.....	377
5.3. Más allá del determinismo tecnológico: de los intermediarios algorítmicos al « <i>underground</i> digital».....	404
Bibliografía	431

Índice de excursos

1.	<i>Volksgeist</i> o la cultura como reflejo del espíritu del pueblo	27
2.	<i>L'art pour l'art</i> y la lógica de autonomización del campo artístico.....	31
3.	Richard Hoggart y las novelas femenina de clase obrera	80
4.	La música de Madonna y el placer popular	93
5.	¿La novela realista como reflejo de la sociedad?.....	100
6.	La institucionalización de la anomia: <i>Le déjeuner sur l'herbe</i> , de Édouard Manet	112
7.	El rechazo del Nobel de Jean-Paul Sartre	121
8.	<i>La gloria de Van Gogh</i> : mitos de los grandes singulares y la construcción de la reputación de los artistas según Nathalie Heinich.....	133
9.	Los artistas <i>outsiders</i> : ¿de los márgenes al centro?.....	143
10.	Bohemia: de los exiliados interiores al estilo de vida de referencia	147
11.	Desigualdad de género en las profesiones artísticas: la persistencia de la discriminación de la mujer.....	150
12.	Howard S. Becker: el mundo artístico como una cadena de trabajo cooperativo	157
13.	Beethoven, las paradojas y la interpretación de la figura del genio creativo.....	186
14.	Theodor W. Adorno y la música popular: el caso de «Umbrella» de Rihanna	203
15.	¿El fin de la distinción? Las teorías de la individualización del consumo cultural	237
16.	Los grandes <i>amateurs</i> de la música más allá de los determinantes sociales	252

17.	Las subculturas espectaculares: pánicos morales e integración social	257
18.	Jean Baudrillard y el «efecto Beaubourg»	294
19.	El caso de Lego y Mindstorms: ¿participación del usuario y democratización de la innovación?.....	309
20.	La salsa, la globalización musical <i>avant la lettre</i>	317
21.	La <i>world music</i> , ¿la globalización del mestizaje?	318
22.	El «efecto Guggenheim» o el impacto de los grandes equipamientos en las ciudades.....	325
23.	Barcelona como ciudad literaria reconocida por la UNESCO: ejemplo del nuevo paradigma de política cultural	342
24.	Operacionalización de la relación entre sostenibilidad, cultura y sociedad	347
25.	El ciberutopismo y la sabiduría de las masas	353
26.	El control del conocimiento o la «googlización» de Todo	375
27.	La saga de <i>Matrix</i> : convergencia empresarial y experiencia transmediática.....	391
28.	La lógica de los <i>selfies</i> : ¿reproducción o cambio social?.....	398
29.	Wikipedia, innovación ascendente y bienes comunes digitales	400
30.	La remezcla y las «guerras del copyright». Danger Mouse y Girl Talk	416
31.	La disidencia digital y el activismo cultural. El ejemplo de Anonymous.....	426

Índice de tablas

1.	Paradigmas teóricos sobre la cultura.....	45
2.	Las definiciones de la ideología.....	67
3.	Modos de operación de la ideología.....	70
4.	La oposición ideología/placer según John Fiske	92
5.	Cultura moderna, masculinidad y feminidad	216
6.	Pautas de omnivoridad en el consumo cultural	241
7.	Definiciones de los objetivos de la política cultural francesa	269
8.	Oposiciones básicas entre modernidad y posmodernidad	279
9.	Procesos de globalización cultural	312
10.	Cambios en los tres paradigmas de la política cultural....	340

Índice de ilustraciones

1.	La concepción humanista de la cultura.....	33
2.	Esquema de <i>encoding/decoding</i> de Stuart Hall.....	84
3.	El estudio de la producción cultural a través del diamante cultural de Wendy Griswold.....	105
4.	Modificación del diamante cultural de Wendy Griswold y su aplicación a la novela romántica	106
5.	El circuito de la cultura: la importancia de la recepción cultural.....	107
6.	Desarrollo de la esfera cultural y distanciamiento entre el polo de arte comercial y el polo de arte puro	115
7.	Oposiciones y dimensiones del campo artístico.....	117
8.	Homologías de posiciones y afinidades electivas entre los componentes del campo literario	120
9.	Campo de producción cultural y posiciones	124
10.	Howard Becker: la creación desde los márgenes	144

11.	Interrelación entre la creación, la ejecución y las actividades auxiliares.....	160
12.	Cadena de trabajo creativo en el mundo artístico desde finales del siglo XIX hasta finales del XX.....	162
13.	Cadena de trabajo creativo en el mundo artístico a partir de los años ochenta	163
14.	El sector de la música: interacción entre la actividad de soporte y la actividad central	164
15.	El sector editorial: diversidad de autorías e importancia de la cadena de distribución.....	166
16.	El sector editorial: cadena de trabajo creativo analógica y digital	167
17.	Volumen y composición de capital y posiciones sociales	228
18.	Volumen y composición de capital y tipología de consumos culturales.....	231
19.	La teoría de la dominación simbólica: derivas, críticas y alternativas.....	235
20.	Consumo cultural y cultura pública y personal, declarativa y no declarativa.....	248
21.	Esquema de la conceptualización de las industrias creativas.....	296
22.	Culturas de participación y activismo cultural en el siglo XXI: <i>jammimg</i> versus cultura fan	306
23.	Ámbitos de la cultura, agentes culturales y gobernanza cultural local.....	339
24.	Cultura y sostenibilidad en la planificación cultural local	345
25.	Procesos de concentración vertical y horizontal, y acumulación de datos en internet.....	365
26.	Tipología de redes	380
27.	Nuevas formas de participación y consumo cultural <i>online</i> : orientación y concentración	383
28.	Tipología de redes sociales según usos y visibilidad	396