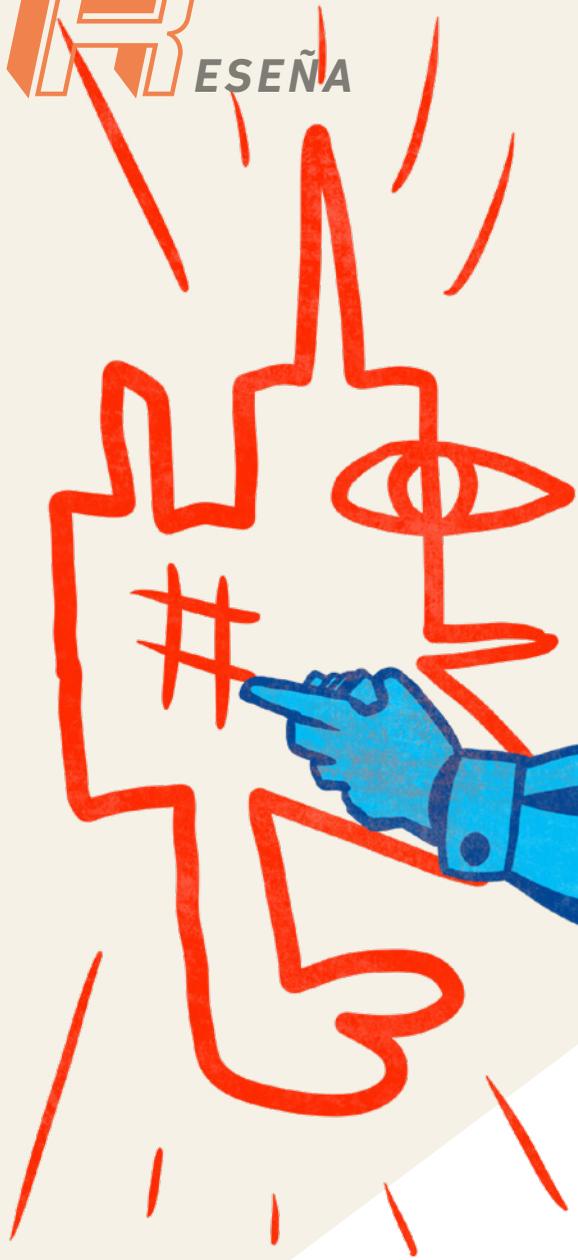

R ESEÑA

PETERS, Tomás.

Sociología(s) del arte y de las políticas culturales

Santiago de Chile, Metales Pesados, 2020, 205 p.

Ignacio Rivera

KING'S COLLEGE, UNIVERSITY OF LONDON

ignacio.rivera@kcl.ac.uk

El libro *Sociología(s) del arte y de las políticas culturales*, escrito por el sociólogo chileno Tomás Peters, fue publicado por la Editorial Metales Pesados el año 2020, y financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes de Chile, convocatoria 2018. El propósito del libro es reflexionar sobre la sociología del arte considerando los aportes de los científicos sociales y filósofos más destacados en el área durante el siglo xx, poniendo énfasis en las teorías de Luhmann, Adorno, Benjamin, Becker, Bourdieu y la escuela francesa de sociología del arte. El libro se divide en cinco capítulos, que se suman a una introducción y un análisis integrado en la conclusión. En la introducción, el autor señala que el arte se ha estudiado desde el campo sociológico a partir de sus autores clásicos como Weber o Durkheim, pero sus contribuciones sobre este fueron marginales respecto a los temas considerados centrales en la sociología. No fue sino hasta comienzos del siglo xx, con la estética sociológica, en que el arte empezó a analizarse como un elemento central para la comprensión de la sociedad. El libro describe y examina las diversas corrientes sociológicas

que han planteado un análisis profundo del arte en la sociedad, considerando la estética sociológica, la teoría de sistemas, los estudios sobre el mundo del arte, el campo artístico y las políticas culturales.

El primer capítulo se basa en la teoría del sistema artístico de Niklas Luhmann, que analiza cómo el sistema del arte se va complejizando a través de la historia, y cómo se autonomiza a partir de la diferenciación funcional y reflexivización de su sistema. El segundo capítulo se basa en las teorías de Theodor Adorno y Walter Benjamin y sus discusiones respecto a la autonomía artística y la posibilidad de transformación política del arte. El capítulo plantea un análisis comparado de sus teorías y la contribución de estos autores en temáticas como la política cultural y sus aplicaciones actuales. El siguiente capítulo explica brevemente la teoría de los mundos del arte de Howard Becker para contrarrestar con la del campo artístico de Pierre Bourdieu. Esta última teoría es explicada con mayor profundidad a lo largo del capítulo, a través del análisis de conceptos como el de capital cultural o

habitus. El cuarto capítulo describe y analiza la escuela de sociología del arte francés en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este capítulo también aborda la conexión entre filosofía, arte y sociedad. El quinto capítulo, plantea un análisis integrado de la sociología del arte y las políticas culturales. En primer lugar, se hace una breve revisión histórica sobre las políticas culturales en Francia, para luego señalar los actuales desafíos y conceptualizaciones de la política cultural más allá de la experiencia francesa. El libro finaliza con un capítulo de síntesis, en que se plantea un análisis integrado de las diversas escuelas y autores mencionados en el libro.

Una virtud del libro es que emplea un lenguaje accesible, pedagógico y abierto. Con ello, Peters logra explicar de manera clara conceptos claves, autores destacados y debates importantes de la sociología del arte y las políticas culturales, lo que hace el libro interesante no solo para lectores expertos sobre estos temas, sino también para aquellos que no tienen conocimientos previos, y desean introducirse en una nueva área de conocimiento. Como ejemplo de la capacidad pedagógica del libro, el segundo capítulo discute de manera clara y en un lenguaje accesible, las similitudes y diferencias entre las teorías de Adorno y Benjamin, señalando que el planteamiento de Benjamin se enfoca en la capacidad transformadora del arte, mientras que el de Adorno tiene una mirada escéptica y negativa. Una vez explicadas de manera clara las ideas generales de ambos autores, el capítulo logra profundizar en detalle sobre la diferencia entre ambos planteamientos. Es decir, existe tanto claridad como profundidad para abordar los temas.

Otra virtud del libro es que contextualiza históricamente la política cultural y el desarrollo de la sociología del arte. Por ejemplo, el capítulo sobre las políticas culturales describe el contexto histórico y político del surgimiento de estas después de la Segunda Guerra Mundial en Francia y de la institucionalización de este tipo de políticas en función a diversas iniciativas estatales. El libro, además, incluye una bibliografía e investigaciones actualizadas de los temas que aborda. Por ejemplo, en el capítulo sobre políticas culturales,

se menciona el concepto de creatividad como un tema clave para la política cultural contemporánea. El capítulo incorpora debates actuales sobre creatividad, con respecto a los cambios en el mundo de la tecnología y de digitalización en las artes y cultura. Finalmente, otro aspecto positivo del libro es que propone un análisis integrado de las teorías, que permite entender las similitudes y diferencias de los autores mencionados. Con ello, es posible tener una visión panorámica de las teorías, y entender las principales diferencias entre las escuelas alemanas y francesas de sociología del arte, que son las que más se analizan en el libro.

Ahora bien, es posible visualizar ciertos temas que, desde mi perspectiva, son susceptibles de ser debatidos. Lo primero es el capítulo de sociología del arte de Luhmann, que explica varios aspectos de su teoría, pero carece de un mayor análisis de cómo esta teoría se ha aplicado en estudios de sociología del arte. El libro explica de manera ejemplar en qué consiste la sociología del arte de Bourdieu, y cómo esta teoría fue apropiada y debatida en el contexto francés, pero no ocurre lo mismo con Luhmann, es decir, no hay un análisis del impacto de esta obra. Así que quedan preguntas abiertas respecto a la aplicabilidad de la teoría de la complejidad y diferenciación funcional de Luhmann dentro de la sociología del arte. Otro nudo debatible, desde mi punto de vista, se encuentra en el capítulo sobre la teoría de Bourdieu, que comienza con un breve análisis de la teoría de mundos del arte de Becker. Peters plantea que la teoría del mundo del arte comete un error importante, que es la omisión del análisis del conflicto y las luchas de poder en el estudio sociológico del arte, error que no comete la teoría del campo artístico de Bourdieu. Yo comparto parcialmente esta idea, ya que efectivamente la teoría del mundo del arte, centrada en la cooperación, omite las complejas relaciones de poder, dominación y violencia simbólica que operan en el arte. Sin embargo, no comparto el énfasis de Peters respecto al error de Becker, ya que el mismo argumento se podría plantear en un sentido contrario. Es decir, plantear que Bourdieu se enfoca más en las relaciones de poder, y que comete el error de no analizar la cooperación, que sigue siendo, desde mi perspectiva, un factor importante

para el análisis del arte. Es decir, creo que la discusión entre las perspectivas de Becker y Bourdieu podría profundizarse más, o simplemente, plantear que son perspectivas con propósitos distintos, pero no que necesariamente una comete un error y la otra no. Una última crítica es que el esquema de análisis integrado propuesto en la página 200, tiene invertidos los ejes 'estética sociológica' y 'sociología del arte', que puede concitar la confusión del lector. Este error se debe a un problema de edición, que podrá ser enmendado en nuevas impresiones del libro.

De todos modos, los nudos problemáticos mencionados, a saber, la aplicación de Luhmann, y el debate Bourdieu y Becker, no opacan en modo alguno la calidad del libro, sino que son temáticas que permiten reflexionar y debatir con mayor profundidad las diversas perspectivas analizadas. En síntesis, el libro de Peters es un gran aporte a los estudios de la sociología del arte, escrito en un tono pedagógico, claro, que provoca gran interés, y que nos permite tanto debatir, como conocer y profundizar en diversos aspectos de esta área de estudio.

