

ORCID: 0009-0008-8581-413X

DENGHUA, TAN: [*Desde ficción y realidad hasta humanidad y crisis: la sociología del arte de José Ortega y Gasset*]. Beijing: Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, 2025.

Tesis presentada en la Facultad de Lengua y Literatura de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, dirigida por el doctor Li Jiansheng.

Mientras que la sociología del arte suele relacionar la actividad artística con los factores sociales, interpretando punto por punto la relación entre arte y sociedad, la teoría sociológica del arte del filósofo español José Ortega y Gasset sitúa el arte en un ámbito más plural, analizando su proceso bidireccional de interacción con el individuo y la gente. Por medio de explorar la visión artística orteguiana y su respuesta a la crisis social moderna y analizar los conceptos-núcleo de “ficción”, “realidad”, “humanidad” y “crisis”, se puede evaluar su perspectiva sociológica e histórica del análisis de los problemas artísticos, captar el valor y las leyes del arte en la dinámica del desarrollo histórico y social, aclarar las responsabilidades y obligaciones sociales del artista e incluso de todos, y obtener inspiración de importancia disciplinaria.

A través del método de investigación documental y el método de análisis cualitativo, se resume la estructura general de la sociología del arte orteguiana: Ortega analizó la “ficción” y “realidad”, planteó la teoría de la “deshumanización” y la “crisis moderna”, inspeccionó el arte, la cultura y la sociedad españoles y proporcionó soluciones de optimización para el individuo, la colectividad y la sociedad moderna. La “ficción” no sólo representa la obra de arte y su contenido ficticio, sino un orbe poético en que el contemplador entra a través de actividad estética. La “realidad” es el mundo externo, el medio ambiente y la realidad social inmediata, con que los individuos dialogan. Ortega enfatizó que el arte ayuda a las personas a escapar de la realidad social seria, y pidió a los artistas que lideraran el desarrollo de la sensibilidad colectiva. La “deshumanización” es el atributo esencial del arte, una tendencia y fenómeno importante del arte moderno, y la fuerza coercitiva ejercida por la sociedad sobre los individuos. El autor de esta tesis

Cómo citar este artículo:

Denghua, T. (2025). “Desde ficción y realidad hasta humanidad y crisis: la sociología del arte de José Ortega y Gasset”. *Revista de Estudios Orteguianos*, (51), 233-236.
<https://doi.org/10.63487/reo.255>

Revista de
Estudios Orteguianos
Nº 51. 2025
noviembre-abril

Este contenido se publica bajo licencia Creative Commons Reconocimiento - Licencia no comercial - Sin obra derivada. Licencia internacional CC BY-NC-ND 4.0

sostiene que la sociología del arte de Ortega apunta a la salvación de la realidad social y la vida de cada persona concreta.

Esta tesis consta de cuatro partes:

El primer capítulo ofrece una visión general y un análisis de la trayectoria académica de Ortega; parte de la teoría general de Ortega, captando la posición y el papel de los conceptos de ficción, realidad, humanidad y crisis en su pensamiento artístico; y a través del análisis de la “deshumanización”, captando la dinámica del desarrollo de los conceptos artísticos. Rastrear los orígenes de la sociología del arte de Ortega hasta fuentes teóricas como Georg Simmel, Johannes Maria Verweyen, Henry Bergson, el neokantianismo y la fenomenología implica no sólo un estudio de influencias, sino también un estudio comparativo paralelo para aclarar la base teórica de Ortega. El análisis de “lo social” abarca básicamente la estructura y las características de la sociedad, la percepción de Ortega del estado actual de crisis social y la dirección que marcó para la reforma. Este capítulo también se basa en los tres enfoques principales resumidos por John Graham y los presenta en el contexto de la investigación sociológica de Ortega sobre el arte.

El segundo capítulo afina su pensamiento metodológico, argumentando los papeles respectivos desempeñados por la etimología, la historiología y la hermenéutica. La hermenéutica de Ortega hunde sus raíces en su sistema filosófico de la razón vital e histórica, porque la razón vital y razón histórica tienen en sí mismas características hermenéuticas. Ortega aplica la hermenéutica a la comprensión e interpretación de la literatura y el arte a partir de su pensamiento sobre la realidad radical de la vida. Para él, en la etapa de madurez del pensamiento, la hermenéutica es un método histórico y social para entrar en el mundo poético ficticio. Sólo a través del diálogo con el entorno, la reabsorción del entorno y la reviviscencia de la experiencia vital del creador de arte, puede el apreciador comprender verdaderamente una obra. Y así la hermenéutica de Ortega se construye verdaderamente como “hermenéutica raciobiográfica”. En el caso de Ortega, él mismo y cada “náufrago” son los sujetos de la vida, planificando sus vidas entre la ficción y la realidad, y luchando por completar su propio proyecto; la vida, la historia y la sociedad son el contexto, o sea, el todo; para entender el gran texto de nuestras propias vidas, y para entender las obras literarias creadas por otros, debemos entender las partes a través del todo. Por último, se resume el ciclo hermenéutico contenido en la sociología del arte de Ortega: el ciclo de la obra literaria como

ficción (parte) y el contexto de la vida como realidad (todo), el ciclo de las obras artísticas (parte) y la vida del creador (todo), el ciclo del hombre (parte) y la circunstancia (todo).

Los capítulos tercero y cuarto analizan los problemas sociológicos específicos del arte investigados por Ortega, centrándose en los aspectos de la creación artística, la recepción y la función social del arte, explorando los problemas sociológicos de las actividades artísticas, analizando los síntomas culturales de la crisis moderna y reflexionando sobre el arte propuesto por Ortega como una poderosa solución a la crisis. En el tercer capítulo, a través de una revisión de los conceptos que valoraba en relación con la literatura y el arte –metáfora, imaginación e ironía–, Ortega analiza la especificidad del “arte nuevo” y las características esenciales del arte en general. Desde el punto de vista elitista de Ortega y a la luz de la naturaleza instrumental del arte y su capacidad para interpretar el mundo, introduciremos la responsabilidad social que asignó a las pocas élites capaces de crear y apreciar el arte deshumanizado. Analizar las causas y características de los hombres medios para desvelar las razones por las que el deshumanizado y cerrado arte nuevo no puede ser apreciado por ellos; ilustrar las diferencias en la aceptación del arte entre las masas y la minoría elitista. A través del rechazo de Ortega al arte realista y al romántico, analizamos su postura crítica sobre la cultura y la nación españolas. En el cuarto capítulo, a la luz de las actividades prácticas y las construcciones teóricas de Ortega sobre la percepción artística de la realidad y la interpretación artística del mundo, se explica cómo establecer la literatura y las artes como solución eficaz a la crisis de la modernidad. Ortega considera a Don Juan y Miguel de Cervantes como héroes de la vida con perspectivas adecuadas para luchar contra el nihilismo; este capítulo interpreta las connotaciones teóricas que infunde a estas dos figuras a partir de la base teórica de sus dos paradigmas artísticos. Combinando los puntos de vista de Ortega sobre los diferentes aspectos de la Generación del 98 e Ignacio Zuloaga, este capítulo, sobre la base de la división de Ortega entre ideas y creencias, resume la misión social del arte y analiza su postura fundamental sobre el arte. Por último, tomando como punto de partida la forma en que Ortega entiende la modernidad, la crisis moderna y la sensibilidad, se subraya que el filósofo no aboga por el fin de la modernidad, sino que ve positivamente la posibilidad de trascendencias y rupturas. El arte se rehumanizará, y la gente tendrá una nueva forma de pensar: razón vital y razón histórica.

La sociología del arte de Ortega está influenciada externamente por Hermann Cohen, Paul Natorp, Georg Simmel, Johannes Maria Verwey, Edmund Husserl, Wilhelm Worringer y Friedrich Nietzsche, y basada en la razón vital y razón histórica. A través de la construcción de la relación dialéctica entre ficción artística y realidad social, Ortega establece la posición básica y un marco integral para su sociología del arte, y establece la relación interactiva bidireccional entre arte y sociedad. La teoría de la “deshumanización”, como punto de inflexión en su proceso de pensamiento, representó el inicio del estudio de la cuestión específica de la distinción social de la estética, que gradualmente se desarrolló en la reflexión sobre la naturaleza de la sociedad y la crisis de la era moderna. La hermenéutica constituye el método central y la forma de pensar de la sociología del arte de Ortega, que está relacionada con sus métodos etimológico e histórico, y el pensamiento hermenéutico hace que Ortega se centre en revivir la vida social del autor y exija que el apreciador comprenda la biografía del artista. La posición elitista de Ortega no constituye el abandono de las masas, sino que significa que el artista con voluntad heroica tiene que asumir más responsabilidades sociales; y su crítica al arte realista es similar a su denuncia del perfil social y nacionalismo españoles, ambos con la etiqueta de una cultura popular que sigue la tradición y no innova ni reflexiona. Por un lado, Ortega establece el arte como una poderosa arma para resolver las crisis gracias a la realización de valor por el arte y al papel educativo del arte; por el otro, no sólo encuentra en el arte las claves de la solución a los problemas sociales, sino que reclama la unión del arte y la vida para impulsar a la sociedad a salir de la crisis moderna, una visión que en realidad todavía se origina en la razón vital y razón histórica.

Las innovaciones de esta tesis se reflejan principalmente en los siguientes aspectos: reinterpretar la “deshumanización”, rompiendo con la visión tradicional de que este concepto se entiende simplemente como una categoría puramente artística, y subrayando su significado sociológico como rasgo esencial de la sociedad; centrarse en la relación dialéctica entre ficción y realidad, y deducir el marco básico y los principios generales establecidos por Ortega para la sociología del arte; resumir la metodología de la sociología del arte de Ortega y analizar el papel central que desempeña la hermenéutica; explorar el valor práctico de la teoría orteguiana y reflexionar sobre la importancia de la sociología del arte de Ortega para comprender la sociedad contemporánea y reflexionar sobre la crisis de la modernidad.