

El arte como herramienta para la transformación social, una mirada desde el trabajo social.

Estudiante: Bastías Munita, Daniel

Profesor(a) guía: Cofré, Fernando

Trabajo para optar al Grado de Licenciada en Trabajo Social y al título de Trabajador Social.

Santiago, 2024

ÍNDICE

PRIMERA PARTE

1. INTRODUCCION

2. ANTECEDENTES

2.1 NEOLIBERALISMO COMO MODELO DE SOCIEDAD 5

2.2 TRABAJO SOCIAL Y NEOLIBERALISMO

2.3 MIENTRAS MÁS PERSONAS TOQUEN UN INSTRUMENTO, MENOS PERSONAS
TOMARAN UN ARMA

3. JUSTIFICACIÓN Y APORTE PARA EL TRABAJO SOCIAL

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

6. OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GENERAL

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

SEGUNDA PARTE

7. MARCO TEÓRICO

7.1 QUE ES EL ARTE

7.1.2 ORIGEN DEL ARTE

7.1.3 EL ARTE CON ENFOQUE SOCIAL

7.2 CAPITALISMO - NEOLIBERALISMO

7.3 TRANSFORMACIÓN SOCIAL

7.4 HEGEMONÍA Y CONTRAHEGEMONÍA

7.5 TRABAJO SOCIAL EMANCIPADOR

TERCERA PARTE

8. MARCO METODOLÓGICO

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

8.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN Y PARADIGMA

8.3 MUESTRA

8.4 INSTRUMENTO: ASPECTOS ÉTICOS

CUARTA PARTE

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS

9.1 TIPO DE ANÁLISIS.

9.2 INFORMACIÓN RESPECTO AL TRABAJO DE CAMPO Y EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. (DIFICULTADES, ACIERTOS, MODIFICACIONES, ETC.)

9.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS.

9.4 PRINCIPALES HALLAZGOS ASOCIADOS AL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN

9.5 OTROS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL TRABAJO DE CAMPO Y EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

QUINTA PARTE

10. CONCLUSIONES

11. REFERENCIAS

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de este contexto histórico actual, estamos viviendo un momento crucial en el devenir de nuestra civilización. Distintas crisis a nivel mundial están ocurriendo al mismo tiempo (crisis económica, sanitaria, ambiental y crisis de legitimidad del modelo y las democracias).

En este escenario de múltiples crisis, se está poniendo en entre dicho el modelo hegemónico que ocupa la clase dominante para ejercer su liderazgo, el capitalismo en su actual fase neoliberal, administrado por el Estado y sus instituciones.

En ese sentido, esta investigación, busca presentar al arte como una herramienta de transformación social, y desde ahí, un aporte para el ejercicio del Trabajo Social.

Para lograr este propósito, este trabajo de investigación se dividió en 5 partes.

La primera parte de esta investigación, se compone de un marco de antecedentes que da conocer los hechos históricos y sociales que permiten comprender porque es necesaria la transformación social, como el arte aporta a esa transformación y al ejercicio del Trabajo Social.

La Segunda parte, consiste en la creación un marco teórico que permite comprender las consecuencias sociales de la implementación del neoliberalismo, y adentrarse desde la literatura a los aportes del arte para la transformación social y al Trabajo Social.

La tercera parte consiste en la construcción de un marco metodológico que permite comprender la metodología que orienta la investigación.

La cuarta parte consiste en un trabajo de campo, donde se realizaron entrevistas a informantes claves que tienen directa relación con el arte y el Trabajo Social, un análisis del trabajo de campo y la presentación de los hallazgos, utilizando como referencia el marco teórico y el marco metodológico construido.

La quinta parte consiste en la presentación de las conclusiones finales

2. ANTECEDENTES

2.1 NEOLIBERALISMO COMO MODELO DE SOCIEDAD

“Los contextos y escenarios cambiantes caracterizan a nuestras sociedades en las últimas décadas y marcan una serie de nuevos interrogantes hacia la intervención en lo social. Estos cambios pueden observarse a partir de diferentes esferas que abarcan desde lo socioeconómico hasta el sentido de la vida cotidiana en las diversas y heterogéneas tramas sociales actuales”. (Carballeda, 2008, p. 1)

La sociedad actual ha estado en constantes crisis en las últimas décadas, desde una guerra en Europa, crisis sanitaria y revueltas sociales en distintos países de Latinoamérica y el mundo, que a su vez han desencadenado en una crisis económica ligada a lo social, cultural, ecológico, ideológicas y hasta éticas, tensionando la legitimidad de las democracias.

El fracaso de este proyecto económico de la actual fase del capitalismo, el neoliberalismo en contexto globalizado, es evidente, pues no ha sabido responder a los retos, problemas, demandas y dudas que plantea el futuro de la humanidad.

En términos económicos, no hay precedentes de una mayor desigualdad de la que vivimos hoy, en donde:

“500 corporaciones multinacionales globales manejan prácticamente la economía mundial, con facturaciones que se miden por decenas o centenas de miles de millones de dólares (una sola empresa con más renta que el PIB total de muchos países del Sur), y el patrimonio de las 358 personas cuyos activos sobrepasan los 1.000 millones de dólares – selecto grupo que cabe en un Boeing 747, en su gran mayoría de origen estadounidense–

supera el ingreso anual combinado de naciones en las que vive el 45% de la población mundial". (Colussi, 2018).

En el caso de Chile, la economía es dominada mayoritariamente por élites económicas, que no representa más que el 1% de toda la población, y que por lo demás influye en gran parte sobre las instituciones, generando desigualdad, injusticia y precariedad social.

Este contexto de neoliberalismo globalizado se dio a partir de la caída del modelo keynesiano y los Estados de bienestar, que generaron el contexto para que se adoptara una lógica de reducción de los estados y con ello se justificó la posterior desmantelación de los sistemas de protección social, que a su vez, esto dio lugar a una lógica de desregularización de los mercados y la privatización de empresas estatales, recursos naturales, y derechos básicos, a través de la globalización y la apertura de la economía a los mercados internacionales, y en el caso de Chile, legitimadas por la constitución vigente hasta hoy.

En términos de las consecuencias sociales que devinieron de este proceso, fue el traspaso del deber de la seguridad social por parte del Estado hacia instituciones privadas o a la capacidad individual, provocando una fuerte individualización de la sociedad, fracturando el tejido social de las comunidades, las cuales cambiaron la idea de proyectos colectivos por el de proyectos individuales y por el cuidado y acumulación de la propiedad privada, permitiendo la aparición de nuevas lógicas de vida como la meritocracia y la competencia en casi todos los ámbitos de la vida. En ese sentido, Carballeda expresa lo siguiente:

“la caída del modelo Keynesiano en la economía y la imposición del neoliberalismo trajeron aparejada una nueva forma de las relaciones sociales. El vínculo y el lazo social como elementos constitutivos de solidaridades se fueron diluyendo en la medida que avanzaba la competencia de forma desesperada, surgida muchas veces como necesidad o como mandato ligado a la supervivencia” (Carballeda, 2008, p.12)

En términos culturales, en este proceso de individualización y desmantelación del aparato estatal, se fue perdiendo el sentido de sociedad o de pertenecer a una comunidad, dando origen a un sentimiento de abandono, desesperanza y de incertidumbre del futuro. El referente pasa a ser la imagen propia del individuo, y ve en la otredad, una posible amenaza u obstáculo para lograr las metas personales, o como dice Carballeda, “los nuevos cimientos de lo social, ligados a la lógica del costo-beneficio, generan una sociedad signada por las relaciones violentas, donde el otro deja de ser constructor de identidad y de confianza, y se transforma en un objeto que puede ser un impedimento para el desarrollo personal o un competidor (enemigos), según la lógica de supervivencia”. (Carballeda, 2008, p. 12)

También un fuerte sentimiento de frustración, angustia, estrés y ansiedad se ha apoderado de la sociedad, producto de las infinitas variedades de ofertas y competencias que existe en todo ámbito del desarrollo social-humano, pero sin la capacidad de conseguirlo. Además, el no tener garantizados los derechos básicos, como salud, alimentación, vivienda o trabajo digno, ha provocado un evidente deterioro en la salud mental de las sociedades, las que actualmente están con altos índices en suicidios y violencia, que se pueden percibir a diario casi en cualquier esquina, donde al más mínimo altercado se puede desatar una violencia irracional.

Si consideramos que, con la caída del modelo keynesiano, la posterior privatización de los derechos básicos y los hechos sociales que resultaron de este proceso, le permitieron al neoliberalismo transformarse no solo en un sistema económico, sino que en un modelo de sociedad, que se va legitimando por el ejercicio de las instituciones del Estado, las instituciones privadas y las instituciones de la sociedad civil, a través de los medios de comunicación, la religión, las escuelas, universidades y también en la forma en que opera el Estado en relación con las políticas públicas, donde el Trabajo Social juega su rol también ahí, como agente que es parte del modelo hegemónico dominante. En este mismo sentido, Alvarez, (2016), menciona, según Gramsci (1978), lo siguiente: “la clase dominante ejerce su poder no sólo por la coacción, sino porque logra imponer su visión del mundo a través de la escuela, medios de comunicación etc., lo que favorece el reconocimiento de su dominación por las clases dominadas” (pp. 150 – 160).

Es decir, el neoliberalismo hizo emerger un nuevo sujeto dentro de una realidad compleja, caracterizada por una sociedad fragmentada, con individuos atomizados y desarraigados de sus antepasados y desconectados del entorno que nos rodea. Que no se reconocen como sujeto político, sino como sujeto consumidor. o como dice Carballada (2008) “Irrumpe en este contexto ese sujeto inesperado, constituido en el padecimiento de no pertenencia a un todo social, dentro de una sociedad fragmentada que transforma sus derechos subjetivos en una manera de opresión que se expresa en biografías donde sobresalen los derechos vulnerados”.

Un ejemplo de la aparición de este nuevo sujeto, dentro de este nuevo escenario de neoliberalismo, es que culturalmente, ya no somos los mismos sujetos que antes, la vida que vivimos no es la misma que vivieron nuestros padres y nuestras madres. La irrupción de

nuevas tecnologías, la aparición del internet y de las redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok), modificaron la forma de relacionarnos entre nosotros mismos, la forma que nos auto percibimos, e incluso la forma en que nos relacionamos con el medio ambiente.

2.2 TRABAJO SOCIAL Y NEOLIBERALISMO

Desde los comienzos de la profesión, y por la naturaleza del ejercicio de la misma, su rol ha estado en torno a trabajar con las problemáticas sociales que surgen de las relaciones de poder entre capital y sociedad. En ese sentido, Vivero, L. (2017) menciona a (Iamamoto, 1992; Montaña Barreto, 2004; Netto, 1992). “El Trabajo Social surge como un instrumento de intervención estatal, funcional al proyecto hegemónico del capital”.

Si bien esa es la génesis del trabajo social, y el rol que históricamente las democracias le han dado al trabajo social, sus enfoques epistemológicos, metodologías e intervenciones, siempre han ido de la mano según el contexto histórico, económico y sociocultural de cada época.

En un principio, el principal enfoque fue de carácter caritativo y asociado al área de la salud. Posteriormente con el periodo de Estado de bienestar, se avanzó más profundamente en términos teóricos y tecnificación, lo que hizo emerger el periodo de reconceptualización, conocido como la época de mayor auge en términos de producción de procesos críticos y reflexivos en torno al rol del trabajador social.

En el contexto latinoamericano, este proceso fue cortado con la imposición de las dictaduras en casi todo el continente, lo que, a posterior, permitió generar las condiciones para implementar el neoliberalismo.

Posteriormente, con la llegada de las democracias, y la apertura de las economías al mercado global, los Estados adoptaron como propias el paquete de medidas económicas que emitió el consenso de Washington para los países en vías de desarrollo.

Esta decisión provocó la profundización de la privatización de los derechos básicos y la reducción del rol del Estado, que ya se venía gestando durante las dictaduras. En ese escenario, los estados al reducirse al máximo, las políticas públicas adoptaron un enfoque de focalización al segmento de la población calificada como pobre o extrema pobreza, segmentada por instrumentos estandarizados con indicadores que solo se ocupan de medir la capacidad de consumo, obviando otros determinantes de la vida.

Desde el punto de vista epistemológico, con ese escenario de políticas públicas focalizadas, el Trabajo social adoptó como modelo hegemónico, casi sin contrapeso, el positivismo, y desde esa base se comenzó a comprender y estudiar a las sociedades de un modo científico, lineal, individual y fragmentadamente, dependiendo del contexto temporal en el que se encuentra (familia-educación salud) creando modelos de intervención estandarizados, extrapolando experiencias de un espacio micro a otros espacios macro, o trayendo modelos de Europa o estados unidos, donde la realidad social no es la misma que en Latinoamérica. es decir, la mayor parte de las intervenciones de hoy en día, responden a "criterios relacionados con el modelo económico neoliberal, donde el "Otro", debe ser readaptado, rehabilitado y reinsertado a la sociedad como un sujeto-objeto, capaz de ser funcional al sistema, servil a la norma, productivo económicamente y consumidor de las bondades del capitalismo, así de esta manera, responder al pacto social". (Marchant. 2020. Tesis El Arte como Herramienta de Intervención para el Trabajo Social.)

Con la privatización de la educación, este derecho pasó a transformarse en un bien de consumo y permitió el lucro y la aparición de universidades privadas con una gran cantidad de oferta y carreras.

Vivero, L. (2016) cita a (Rodríguez, 2012, Suárez, 2012, Vidal, 2009) “La implementación del neoliberalismo en Chile, como ideología hegemónica, tiene una importante expresión en la mercantilización de la educación, lo cual se llevó a cabo con las reformas de principios de la década de los ochenta del siglo pasado, y con ello la expansión desenfrenada de la oferta de programas de Trabajo Social”, pero con el único proyecto de generar una taza ganancia, sin un compromiso real de aportar al desarrollo del país o a las comunidades. La globalización también permitió que se generara un proceso de internacionalización de las universidades, que profundizó el proceso de hegemonización de los saberes y la pérdida de conexión con su propio entorno y la sociedad que la rodea.

En este sentido, se hace imprescindible cuestionarse cuáles son los proyectos ético políticos de las escuelas de Trabajo Social o si los perfiles de egreso y formación están orientados a ser críticos o serviciales del modelo. En esa misma línea, también cabe preguntarse si realmente se está generando transformación social o porque muchas veces las intervenciones que tal vez si tienen un sentido transformador, no logran su cometido.

En definitiva, es en este contexto donde se está desarrollando la praxis del Trabajo Social, enfrentado a un escenario de realidad compleja, lleno de problemáticas sociales, en comunidades sin tejido social y con políticas públicas e instituciones neoliberal izadas.

En ese escenario, cabe preguntarse para el Trabajo social y otras disciplinas que trabajan en la intervención Social, respecto de la innovación y la adquisición de nuevas

metodologías o nutrirse también de otras disciplinas como por ejemplo el arte, como una manera de dar nuevos aires a la profesión, pero también ir haciéndose cargo de las transformaciones sociales que se han generado en las últimas décadas, en términos de los cambios culturales y el surgimiento del sujeto neoliberalizado, a través de intervenciones que generen nuevas experiencias, en la que las y los habitantes de los territorios sean los protagonistas.

2.3 MIENTRAS MAS PERSONAS TOQUEN UN INSTRUMENTO, MENOS PERSONAS TOMARÁN UN ARMA

“La cultura no podemos seguir dejándola en el espacio del ocio y el entretenimiento. Este es el nuevo paradigma, donde la creatividad es un factor de inclusión social y desarrollo comunitario, se genera dinamización comunitaria a través de propuestas artísticas, se desarrollan Intervenciones artísticas con zonas de exclusión social, etc. Y todo ello lleva a la construcción de nuevas arquitecturas y geografías sociales en las que nacen discursos nuevos y se descubren miradas que dejan de ser invisibles”. (Carnacea, 2012, p. 2)

En una sociedad neoliberalizada, fragmentada e individualizada, y que ve en la otredad una competencia o amenaza, se hace urgente generar intervenciones comunitarias que busquen restablecer el vínculo comunitario y el lazo social perdido. En ese sentido, como se dio cuenta en el punto anterior, el ejercicio actual del Trabajo Social, y en general las disciplinas que trabajan en intervenciones sociales, no están dando cuenta ni haciéndose cargo completamente de las transformaciones sociales descritas anteriormente, y que se vienen dando en las últimas décadas.

En ese sentido, dotar a las intervenciones sociales, y en particular al Trabajo Social, de nuevas herramientas o metodologías, que si bien, en ningún caso son incompatibles con la profesión, pero por pertenecer a otras disciplinas o áreas no son tomadas en cuenta en la formación del Trabajador Social y muchas veces tampoco en los espacios laborales.

En esa búsqueda por innovar en nuevas herramientas y metodologías, esta investigación propone el arte, desde un enfoque social, como una herramienta para la transformación social, y desde ahí, un aporte para el ejercicio de un Trabajo Social emancipatorio.

“El arte convoca y organiza en prácticas artísticas colectivas, combatiendo la fragmentación social, donde es clave la participación. Nos podemos marcar como propósito de la acción alcanzar un resultado bello, pero lo importante será el proceso comunitario que hayamos generado hasta llegar a ello. Esa es la clave y esa es la transformación. Se trata de movilizar a la comunidad en torno a una preocupación o problemática común y para ello es necesario primero conmoverse y luego organizarse, generándose así sentido de comunidad a través de la suma de creatividades individuales”. (Carnacea, 2012, p. 3)

Ejemplos de arte con enfoque social:

TEATRO DEL OPRIMIDO

Santos, B. (2015) “El Teatro del Oprimido podría ser llamado «teatro del diálogo», pues promueve el intercambio de experiencias entre actores y espectadores, a través de la intervención directa en la acción teatral, para conducir a un análisis de la estructura de los conflictos que se abordan o se intentan representar. A partir del juego teatral, los participantes expresan ideas y emociones, y son alentados a escuchar al otro y a concentrarse en la

percepción de diferentes perspectivas sobre una misma realidad. Ese diálogo teatral busca presentar el proceso de reflexión sobre las implicaciones sociales que influyen o determinan la realidad representada, y las posibles estrategias de actuación para su transformación.”

CIRCO SOCIAL

“Es entender el circo como una herramienta, una metodología que nos permite llegar a colectivos e incidir en la mejora de su calidad de vida. Se trata, en definitiva, de poner el circo al servicio de las personas, capacitar y empoderar a través de nuevas habilidades individuales y grupales. De esta forma, el aprendizaje de técnicas de circo es secundario frente a los valores y competencias que se van desarrollando: autoconfianza, constancia, respeto, desinhibición, conciencia corporal, cuidados. Con una metodología adaptada a la situación personal y perfiles de los participantes en los proyectos, las sesiones están enfocadas en conseguir generar, a través del circo, un espacio de interrelación diverso con el fin de promover la mejora del bienestar personal. La experiencia genera aprendizajes significativos que se trasladan al contexto próximo (familia, escuela, comunidad...), siendo el circo el nexo de unión e identificación”. (CIRCÁPOLIS, s.f)

3. JUSTIFICACIÓN - APORTE PARA EL TRABAJO SOCIAL

Dentro de esta realidad compleja y con intervenciones en el marco de políticas públicas dentro de un modelo de Estado neoliberal, surge como desafío para el Trabajo Social innovar en intervenciones que vayan de la mano con las transformaciones sociales expuestas que se vienen dando desde las últimas décadas.

Si bien el arte para la transformación no es algo nuevo, esta investigación busca ser un aporte teórico y metodológico para el Trabajo Social y otras disciplinas que se trabajen con intervenciones sociales, en términos de hacerse cargo de los nuevos tiempos y de las transformaciones sociales necesarias que se requieren para superar las lógicas del neoliberalismo.

Lo novedoso de esta investigación no es el arte para la transformación social, sino el proceso de teorización y producción de conocimiento desde la profesión, ya que, si bien existe información sobre el tema, no hay investigación desde una mirada del Trabajo Social.

Esta investigación cuenta también con una mirada desde lo sociológico, comprendiendo que el Trabajador Social, ante todo es un cientista social, consciente de las contradicciones del modelo, cuál es su origen y cómo se manifiesta en la sociedad.

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Tomando en cuenta lo expuesto en los antecedentes:

1. La actual fase del capitalismo, neoliberalismo en contexto globalizado, fracasado como modelo económico, pero profundamente arraigado en la sociedad, generó transformaciones sociales, modificando las relaciones sociales en casi todos los ámbitos de la vida, volviéndose un modelo de sociedad
2. El rol del trabajador social tensionado por las contradicciones del modelo, ya que la mayor parte de su ejercicio profesional lo realiza en instituciones que responden a políticas públicas con criterios neoliberales.
3. Teniendo como referencias antecedentes de arte desde un enfoque social, como una herramienta para la cohesión social, inspiradora y creadora de nuevos mundos.

Entonces, dentro de este contexto de realidad compleja y Estado neoliberal, Cabe preguntarse qué aspectos del arte, entendido desde un enfoque social, aportan a la transformación social, y desde ahí, cuál es su aporte para el ejercicio un Trabajo Social emancipador

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿De qué forma el arte aporta al Trabajo Social para la transformación social?

6. OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GENERAL

- Presentar qué aspectos del arte aportan al Trabajo Social para la transformación social.

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir qué aspectos del arte aportan para la transformación social.
- Describir qué aspectos del arte aportan al ejercicio profesional del Trabajo Social.
- Relacionar los aportes del arte para la transformación social y el ejercicio profesional del Trabajo Social.

7. MARCO TEÓRICO

7.1 ARTE

“El arte fue una expresión de las verdades fundamentales que constituyen la cultura humana”
(Universitas Nueva Civilización, 2015, 5m22s).

7.1.1 ¿Qué es el arte?

Algunas definiciones de arte:

El arte puede ser definido de diferentes maneras como múltiples formas de expresión del arte existen. Si revisamos la definición que exhibe el instrumento gramatical hegemónico de nuestra cultura, (Real Academia Española, s.f., definición 2), el arte se define como “Actividad consistente en crear obras que, mediante recursos principalmente plásticos,

Desde un análisis etimológico (Fernández, 2018) “La palabra “Arte” proviene del latín “Ars”, “Artis”, y del griego “Techné”. Originalmente se refería a toda la producción realizada por el hombre y a la disciplina del saber hacer. Con el tiempo, el término latino “Ars” se utilizó para designar las disciplinas relacionadas con lo estético y lo emotivo, mientras que el término griego “Techné” se relacionó con las disciplinas que tienen que ver con las producciones intelectuales y de artículos de uso.”

La UNESCO define al arte como como parte de la cultura:

“Cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de

ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden” (UNESCO. DECLARACIÓN DE MÉXICO SOBRE LAS POLÍTICAS CULTURALES. Conferencia mundial sobre las políticas culturales. México D.F., 26 de julio - 6 de agosto de 1982.)

Así como existen múltiples definiciones del arte, también existen numerosas formas de expresión artística. Por ejemplo, existe el arte estético, las artes visuales, las artes escénicas, el arte por el arte, el arte relacionado al ocio y la recreación, o el arte con enfoque social, como una forma de expresar y poner en evidencia las contradicciones del modelo.

Cómo podemos notar, el arte puede ser definido y representado de diversas formas, pero siempre está ligado a la necesidad o inquietud de querer representar o expresar un sentir, un pensar o un imaginar, que surge desde lo más profundo de un individuo o una comunidad, y que se manifiesta siempre con relación al contexto histórico y la estructura social en el que se desarrolla.

En ese sentido, dentro de esta investigación, se estudiará al arte, dentro del actual contexto histórico, capitalista en su fase neoliberal, y desde ahí, poner énfasis en su enfoque social, como un instrumento metodológico útil para el ejercicio del Trabajador Social y como un medio para la transformación social.

7.1.2 Origen del arte

Algunas dimensiones del origen del arte:

“El origen del arte está ligado al de la propia humanidad. Fue el sistema que nuestros ancestros crearon para exteriorizar sus pensamientos y emociones y, desde la primera pintura

rupestre hasta la última pieza contemporánea, el arte ha servido como medio, forma y fuente de expresión humana” (Fundación Botín, 2022)

“En la antigüedad, la palabra arte aplicaba a toda producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer. De esta forma, un cocinero, jardinero o constructor eran considerados artistas al igual que un pintor y poeta. (*¿Qué es el arte?*, s.f)

“Los chamanes son maestros del éxtasis, el principal vehículo de su actividad. Son sanadores, videntes y visionarios. Para cumplir esta tarea son pintores, poetas, cantantes, danzantes, músicos y escultores. Están familiarizados con la naturaleza y la geografía que los rodea, con las plantas, los animales, la tierra, las estaciones y el clima. Son los depositarios de las tradiciones y la historia de su cultura.” (Museo Chileno de Arte Precolombino, s.f)

Las referencias sobre el origen del arte, se remontan al origen propio del ser humano. Nuestros antepasados fueron artistas, tal vez sin estar conscientes de que lo eran, en relación al sentido moderno que tenemos del arte hoy, sino que nacía como una expresión genuina de su propio sentir, dentro de su propio contexto histórico.

En ese sentido, el arte ha servido para reproducir la realidad, nuestros pensamientos, emociones, gustos y sueños. Así también, ha sido un método que se ha utilizado para plasmar hechos históricos y políticos, siendo así, una forma de protesta, declaración de principios, o denuncia.

A lo largo de la historia, el arte ha cumplido un rol importantísimo dentro de las sociedades, como una especie de ser un cronista de la historia, un plasmador de las distintas realidades históricas.

7.1.3 EL ARTE CON ENFOQUE SOCIAL

Desde la cultura hegemónica, hoy predomina una concepción del arte relacionada con lo estético y mercantil, en la que el arte sólo es capaz de generarlo un virtuoso, y el resto de las capas de la sociedad lo consume (quienes logran tener acceso), en sus tiempos libres de ocio y recreación.

Para los efectos de esta investigación, comprenderemos al arte, desde un enfoque social, como una forma de resistencia y de contrahegemonía a la cultura hegemónica dominante, o un medio, como dice Freire (s.f), para transformar “la estructura social de esta realidad dada”, que sabemos, es estructuralmente desigual.

Abordar la categoría desde su dimensión social, implica que:

“El arte debe tener un objetivo en relación con su comunidad, ligado a una línea política o utopía, que se opone al esteticismo puro. A diferencia del arte esteticista, la novedad de este tipo de arte no es la forma ni el medio, ni siquiera la teoría; es la función.” (Groys, 2013, como se citó en Girón, 2018)

Se trata de poner al arte y sus distintas formas de expresión, al servicio de las personas y las comunidades, dentro de este contexto de neoliberalismo, para su transformación social.

En ese escenario, donde la vida se vuelve cada vez más injusta, lo otro o lo distinto se vuelve una amenaza, con un estado cada vez más policial, represor y aún muy conservador, un sistema escolar que restringe el pensamiento divergente desde la infancia, el poder fáctico de las religiones y los medios de comunicación, hacen conjugar un escenario donde se hace difícil romper con los estereotipos que propone la cultura hegemónica. Es ahí, donde el arte desde un enfoque social, se muestra, como un medio o un vehículo, para, primero

denunciar al modelo y cuestionarlo, para luego comenzar un proceso de transformación social, fuera de las lógicas del capitalismo neoliberal.

Un aspecto importante a destacar desde el plano individual, de este enfoque, es que, a diferencia de otras metodologías de intervención social, invita a expresarse, a perder el miedo, a desarrollar confianza en uno mismo, a crear nuevas habilidades y desarrollo personal y colectivo.

Otro aspecto importante a destacar, desde el plano colectivo, invita a la participación, tanto a quienes desarrollan el arte, como a los espectadores y la comunidad, como herramienta de restablecimiento del lazo social.

(Fundación MAPFRE, s.f) “El arte tiene un gran impacto en la sociedad, ya que puede generar cambios sociales y políticos. Los artistas utilizan su arte como una forma de protesta y activismo, abordando temas como la desigualdad, la injusticia y la opresión. Además, el arte también contribuye a la construcción de identidades culturales al representar tradiciones, costumbres y narrativas locales, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y preservando la herencia cultural.”

7.2 TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Soublette (2019) afirma lo siguiente:

“Las diferencias culturales que antes distinguían a los pueblos entre sí por sus usos y costumbres hoy han desaparecido, porque sus culturas ya no están vivas; un mismo modelo ha instalado su mecánica en todas las latitudes. Así, lo que ocurre en Tokio no tiene diferencias de fondo con lo que ocurre en Santiago de Chile. Las imágenes reproducidas de cualquier ciudad contemporánea muestran el mismo panorama de grandes bloques

habitacionales de similar apariencia, amontonados sin orden ni concierto, para gente que hace las mismas cosas mecánicamente en cualquier lugar del planeta y a las mismas horas”. (p. 19)

El neoliberalismo, a través la apertura de las economías al mercado y el proceso de globalización, homogenizó las diferentes culturas del mundo. En ese sentido, creó un sujeto completamente alineado al sistema, que reproduce el modelo sin cuestionarlo.

Sin embargo, ese modelo de civilización, está sufriendo diversas crisis a escala mundial y al mismo tiempo. Crisis económicas, crisis sanitaria, crisis ambiental y crisis de legitimidad de las democracias.

En ese sentido, el modelo neoliberal, no ha sido capaz de dar solución a los problemas históricos del capitalismo, y desde esa perspectiva, surgen herramientas de resistencia, como el arte, que, a través de diversas expresiones, puede poner en cuestión el actual “orden natural de las cosas”.

En esta investigación, se va entender a la transformación social, desde la lógica de Paulo Freire, como el proceso en que las capas oprimidas de la sociedad, comienzan a percibir las injusticias del modelo hegemónico dominante, como una condicionante de la estructura social en la que se desarrollan sus vidas, y por consecuencia, a desconocer su sistema de creencias y costumbres, no se sienten parte del entorno que los rodea, lo cuestionan, y comienzan un proceso, individual y colectivo, de generación de nuevos, sistemas de creencias, sentidos comunes y de pertenencia, en los que las personas y las comunidades si se sienten representados.

En términos de Freire, “La percepción ingenua de la realidad, de la cual resultaba una postura fatalista frente a ella –y que era condicionada por la propia realidad- cede su lugar a una percepción que es capaz de percibirse. Y, si es capaz de percibirse mientras percibe una realidad que le parecía un “en sí” inexorable, es capaz de objetivarla, descubriendo el hombre su presencia creadora y potencialmente transformadora de esta realidad” (Freire, 1968)

En esa lógica, nos referimos a transformación social, como a la lucha por superación del capitalismo y las lógicas neoliberales, en donde nuevas lógicas sean las que determinen la existencia humana, sin explotar a nada ni a nadie.

“Hablamos de transformación social orientando nuestra mirada hacia el horizonte de sociedades más inclusivas, en las que la igualdad de oportunidades no sea una meta difícil de alcanzar sino la marca de un tiempo nuevo que parte de la toma de conciencia de todos y todas y de la confianza en el potencial que encierra “el nosotros”, nuestras comunidades, en las que compartimos derechos y responsabilidades”. (Carnacea, 2012, p. 2)

7.3 CAPITALISMO - NEOLIBERALISMO

Partimos de la premisa sobre la lectura del contexto histórico actual, que estamos viviendo la fase actual del capitalismo, el neoliberalismo en un escenario globalizado, y que es bajo este contexto donde se están dando las distintas dinámicas de la vida, todas permeadas por el modelo.

En el contexto latinoamericano, las dictaduras de los 60 y 70, fueron las que generaron las condiciones para la imposición del neoliberalismo, con la implementación de un paquete de políticas de privatización y disminución del Estado.

En palabras de Colussi (2018): “El acento está puesto en la entronización absoluta de la libertad de mercado, reduciendo drásticamente el papel del Estado a un mero mecanismo garante que asegura la renta de la empresa privada. El actual neoliberalismo y sus recetas de privatización de los principales servicios estatales, desarman el Estado de bienestar keynesiano surgido después de la Gran Depresión de 1930, teniendo como resultado dos elementos fundamentales: 1) el enriquecimiento exponencial de los grandes capitales en detrimento de toda la masa asalariada (trabajadores varios y sectores medios), y 2) el descabezamiento de toda protesta popular.”

La desmantelación del estado de bienestar, dio paso a un sistema de privatización de las empresas estatales y los sistemas de seguridad social.

“Estas recetas de entronización absoluta del libre mercado se complementan necesariamente con el achicamiento / desmantelamiento de los Estados nacionales: todas las empresas públicas son privatizadas, la inversión social (considerada “gasto” social) se reduce a porcentajes ínfimos y la prédica constante hace del Estado un “paquidermo inservible, corrupto, disfuncional”. Esa ideología, esas prácticas concretas de ajuste estructural, las vemos recorriendo todo el mundo, produciendo similares efectos en todas partes.” (Colussi, 2018).

7.4 HEGEMONÍA Y CONTRAHEGEMONÍA

La categoría de hegemonía y contrahegemonía será entendida desde la lógica de Gramsci. (Alvarez, 2016, como se citó en Gramsci, 2004) “Así, la idea de hegemonía en Gramsci es presentada en toda su amplitud, operando no solo en lo político y económico, sino sobre todo en lo moral y lo cultural. Gramsci define cultura no como un saber enciclopédico sino como: “organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista de superior conciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida sus derechos y sus deberes” (pp. 150 – 160)

De este modo, la clase dominante hegemónica ha ido difundiendo su ideología en todos los planos de la vida, permeando la misma, en todos sus aspectos.

“Así mismo, Gramsci nota que la clase dominante ejerce su poder no sólo por la coacción, sino porque logra imponer su visión del mundo a través de la escuela, medios de comunicación y la religión etc., lo que favorece el reconocimiento de su dominación por las clases dominadas.” (Alvarez, 2016, según Gramsci, 1978, pp. 150 – 160)

A su vez son estas mismas instituciones, que además de imponer su “sentido común”, favorecen el predominio de la clase dominante.

“Según el italiano, a través de la dirección cultural de la sociedad, construida mediante las instituciones educativas, religiosas, los partidos políticos, los medios de comunicación etc., la clase dominante fortalece y consolida su predominio económico.” (Alvarez, 2016, según Gramsci, 1978, pp. 150 – 160)

Bajo estos parámetros, en el contexto actual de neoliberalismo, la clase dominante generó un modelo de sociedad hegemónico, un tipo de sociedad ideal para la reproducción del modelo.

Sin embargo, dentro de este contexto histórico actual, de múltiples crisis y deslegitimidad del modelo, surgen flancos por donde las capas subalternas de la sociedad, generan resistencia y contrapeso a lo hegemónico.

En la lógica de Gramsci “los sujetos no son estáticos, sino que piensan y se mueven, participan de lo social y de los movimientos sociales” (Alvarez, 2016, según Gramsci, 1978, pp. 150 – 160)

Siguiendo con esa lógica, las hegemonías nunca son acabadas, sino que admiten tensiones, rupturas, choques. Cuando aparecen los conflictos inherentes a las contradicciones del modelo hegemónico, debido a su incansable acumulación de riqueza y sumisión de las clases dominadas, es aquí cuando aparecen mecanismos de resistencia contrahegemónicos, con nuevas formas de ver el mundo, que antes veían como lo normal o natural su realidad dada, ahora con formas distintas de concebir y entender el mundo.

Para Gramsci, la contrahegemonía implica que los mecanismos de resistencia sean capaces, no solo de contener, sino de generar una disputa ideológica de los sentidos comunes, y desde ahí combatir el orden hegemónico dominante. Dicho de otra forma: “Contrahegemonía, por su parte, evoca, en términos generales, la producción social de una multiplicidad de formas alternativas de resistencia, experiencia y lucha que hacen posible no sólo la difusión de un discurso crítico capaz de combatir radicalmente el orden ideológico y social hegemónico, sino también la creación de sujetos políticos, relaciones sociales y

espacios públicos capaces de apropiarse de la cultura –en sentido gramsciano– para darle un nuevo significado y ponerla al servicio de las clases subalternas.”(Aguiló, Antoni Jesús;2019)

7.5 TRABAJO SOCIAL EMANCIPADOR

“El trabajador social que opta por el cambio no ve en este una amenaza. Adhiere el cambio de la estructura social porque reconoce esta obviedad: que no puede ser trabajador social si no es hombre, si no es persona y que la condición para ser persona es que los demás también lo sean.” (Freire, 1968)

Se va entender Trabajo Social emancipador, Desde la lógica de Freire (1968). Como un mecanismo de contrahegemónica para “transformar la estructura social dada”. En ese sentido, el Trabajador Social se vuelve un agente de cambio y no un agente del cambio. Se reconoce a sí mismo como parte de la estructura social. En este sentido, el trabajador social no ve sujetos de intervención, en el sentido de la cosificación, no pone una pared que separa al que interviene del intervenido.

En términos de Freire (1968) “El cambio no es tarea exclusiva de algunos hombres, sino de los hombres que optan por él. A éstos, el trabajador social tiene que reconocerse tan sujetos cuanto él del proceso de transformación. Y si, en circunstancias determinadas –ya referidas en este estudio- la estructura social viene obstaculizando que los hombres sean sujetos, su papel no es el de enfatizar el estado de objetos en que se encuentran, pensando que así puedan tornarse sujetos, sino problematizarles este estado”.

Cada realidad no está dada porque sí, ni por el azar, sino que son fruto, como menciona Freire, creada por humanos, y por esta razón, puede ser cambiada por los propios humanos.

Dicho de otro modo, la comprensión, por parte del trabajador social y de las personas con las cuales tiene que estar completa conexión y convivencia, de la estructura social y sus contradicciones, y desde su comprensión que en sí ya es liberadora, generar una praxis emancipatoria, donde las comunidades y sus sujetos son los protagonistas.

En el momento en que los individuos, actuando y reflexionando, son capaces de percibir el condicionamiento de percepción por la estructura en la que se hallan, su percepción cambia, aunque esto no signifique, todavía, el cambio de estructura. Pero, el cambio de la percepción de la realidad, que antes era mirada como inmutable, significa para los individuos percibir como realmente lo es: Una realidad histórico-cultural; por ello, humana creada por los hombres y que puede ser transformada por ellos.

Lo fundamental de este enfoque, radica en el fundamento que la estructura social desigual de la que se refiere Freire (1968), no debe transformarse desde una determinante hasta llegar a la totalidad, sino en su totalidad misma. “son las demás dimensiones de la realidad, que al conservarse como están, obstaculizan el proceso de transformación de las dimensiones sobre la cual está incidiendo la acción cambiante; de otro modo, son las fuerzas contrarias al cambio que tienden a robustecer frente a la amenaza concreta del cambio de una de las dimensiones de la transformación. Otra ingenuidad es pensar que las fuerzas contrarias al cambio no percibieran que el cambio de una parte apunta al cambio de otra, de otra más, hasta que llega el cambio de la totalidad, como ingenuidad sería también no contar con su reacción, siempre más fuerte, a estas transformaciones parciales.” (Freire, 1968)

8 MARCO METODOLÓGICO

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986)”. en ese sentido, (Sampiere, 2014), menciona lo siguiente: “miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar”.

El alcance de esta investigación está determinado por ser un estudio de tipo descriptivo. Abordar la investigación de esta forma, va permitir poner en relevancia las historias y relatos que puedan mencionar los informantes, en relación con su observación y participación en procesos de arte con enfoque social y comunitario.

8.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN Y PARADIGMA

Esta investigación es de carácter cualitativa, lo cual va permitir acercarse (o describir) a la realidad, por medio de la descripción y observación de los hechos mediante el análisis de las fuentes disponibles. En este caso las fuentes serán la literatura asociada al objeto de estudio y las entrevistas obtenidas en el trabajo de campo.

Taylor & Bodgan (1986), señalan que la investigación cualitativa “identifica la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones y su estructura dinámica. su estrategia intenta conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no solo a través de la medición de algunos de sus elementos”. en ese sentido, el objeto de estudio estará centrado en describir cualitativamente los aportes del arte en torno a la transformación social y los aportes del arte al ejercicio del trabajador social.

Este enfoque cualitativo, será complementado desde el paradigma fenomenológico, lo cual va a permitir alejarse del modelo positivista científico lineal de estudiar a las sociedades.

Una mirada desde lo fenomenológico, va permitir adentrarse en el tema de investigación, a través del relato de los informantes en relación a como ellos mismos han observado la realidad. En este caso como ellos han observado el impacto en la comunidad y en los sujetos al participar de intervenciones o de procesos de arte social o comunitario.

8.3 MUESTRA

Para los efectos de esta investigación, se estableció una muestra de dos informantes, ambos relacionados con el objeto de estudio, pero cada uno aportando al desarrollo de la investigación desde su propio espacio de enunciación. Se hizo de esta forma, informantes vinculados al Trabajo Social desde distintos espacios, para justamente lograr tener una mirada amplia en cuanto a las respuestas y poder recolectar la mayor cantidad de información posible.

En relación con esto último, se busca tener reflexiones desde el punto de vista de un Trabajador Social que lleva años ejerciendo la profesión y que actualmente esté desempeñándose en el área relacionada con el objeto de la investigación. Esto va a permitir obtener respuestas desde la experiencia y dotar de conocimiento empírico.

También se busca tener respuestas de un estudiante de Trabajo Social que aún no se haya visto enfrentado al mundo laboral de la profesión, pero que sí esté próximo a finalizar su formación, cuente con un perfil crítico y tenga un rol activo de poblador organizado.

Informante clave

Se definió bajo los siguientes criterios:

- titulado Trabajo Social.
- Experiencia en intervenciones comunitarias.
- Actualmente ejercer como Trabajador social en un espacio laboral. directamente relacionado con el objeto de la investigación.

Informante estudiante

Se definió bajo los siguientes criterios:

- Cursando su último año de formación.
- haber pasado por al menos tres procesos de práctica.
- Tener experiencia como poblador activo.
- Tener perfil crítico.

8.4 INSTRUMENTO:

Para los efectos de esta investigación, el instrumento utilizado para la recolección de datos es la entrevista semiestructurada.

La elección de este instrumento se fundamenta principalmente en el margen de maniobra que le otorga al entrevistador esta técnica, en términos de llevar una pauta de

preguntas, pero formularlas según se va dando el contexto de la entrevista. También esta técnica me va a permitir agregar preguntas según si el caso lo amerita.

8.5 ASPECTOS ÉTICOS

El trabajo de campo realizado para esta investigación cumple con los estándares éticos requeridos, ya que se cuenta con la autorización de ambas informantes para ocupar las entrevistas y ser presentas dentro de este estudio.

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS

9.1 TIPO DE ANÁLISIS.

El tipo de análisis que se llevará a cabo consta de dos partes. la primera parte es de tipo deductivo, y la segunda parte, la presentación de los resultados, será de forma descriptiva.

El análisis deductivo es una estrategia de razonamiento lógico. según (Arrieta, 2022): “es una forma de razonar y explicar la realidad partiendo de leyes o teorías generales hacia casos particulares”.

Para los efectos de esta investigación, este tipo de análisis va a permitir, a partir de las entrevistas y la teoría recogida en la literatura, generar conclusiones desde la generalidad del arte mirado desde un enfoque social y comunitario, y desde ahí, hacer una bajada desde lo general hacia lo específico, para identificar los aportes del arte a la transformación social y a su vez al trabajo social. esta parte del análisis se abordará estableciendo categorías que surgen de los objetivos, para posteriormente en relación con las respuestas recolectadas, generar reflexiones de las mismas y codificar subcategorías que surjan de esas reflexiones.

La segunda parte de la investigación es de carácter descriptiva. consiste en una presentación descriptiva de los resultados y hallazgos que surgieron a partir de la revisión bibliográfica y de los relatos de las entrevistas.

Que la presentación de los resultados sea de forma descriptiva, se sustenta en la idea de que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Dankhe, 1986). La importancia de abordar esta parte de la investigación de forma descriptiva radica en el que permite afrontar el relato de las entrevistas y poner en relevancia el conocimiento que surge empíricamente desde sus observaciones y participación en intervenciones donde se utiliza el arte de un enfoque social y comunitario.

9.2 INFORMACIÓN RESPECTO AL TRABAJO DE CAMPO Y EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. (DIFICULTADES, ACIERTOS, MODIFICACIONES, ETC.)

En un principio, el objeto de estudio iba a estar orientado en torno a estudiantes de Trabajo Social. Mientras se realizaba el trabajo de campo, generando entrevistas a estudiantes, los primeros análisis arrojaron que las respuestas se estaban repitiendo.

Como respuesta a este estancamiento en la recolección de información, se decidió modificar la muestra. Se estableció dejar la entrevista más significativa de un estudiante y complementarlo con una entrevista a un informante clave que está actualmente ejerciendo la profesión en el área de estudio.

Decidir tener una muestra con criterios distintos de selección, permitió escoger a informantes que cumplen roles distintos dentro de la profesión, y de esta forma, enriquecer la investigación con datos más amplios y análisis desde distintas miradas del Trabajo Social.

9.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS.

Operacionalización de variables

OBJETIVO	CATEGORÍA	PREGUNTA DE ENTREVISTA
<ul style="list-style-type: none">● Identificar qué aspectos del arte aportan para la transformación social.	Transformación social	<ul style="list-style-type: none">● ¿Consideras que es necesario transformar la sociedad?● ¿Consideras al arte una herramienta para la transformación social?● ¿alguna expresión positiva que haya generado en ti o en la comunidad haber participado en procesos de arte con enfoque social?
<ul style="list-style-type: none">● Identificar qué aspectos del arte aportan al ejercicio profesional del Trabajo Social	Trabajo social	<ul style="list-style-type: none">● ¿Consideras al arte pertinente para el ejercicio del Trabajador Social?● ¿Qué elementos del arte consideras que aportan al Trabajo Social?● ¿Hay algún ejemplo de arte con enfoque social en el dpto. de cultura?

- ¿Te has encontrado con ciertos obstáculos que genera el mismo modelo de Estado para poder ejercer políticas transformadoras desde el dpto. de cultura?
- ¿Crees que es necesario agregar de alguna forma al arte en la formación del trabajador social?

Categoría “Arte para la Transformación Social”

La categoría transformación social está presente en el primer objetivo, y será abordada desde un análisis crítico a la sociedad actual y como el arte aporta a la transformación social.

¿Consideras que es necesario transformar la sociedad?

La primera pregunta que se hizo a ambas informantes es la misma y fue la siguiente: ¿consideras que es necesario transformar la sociedad? En esta primera pregunta, si bien ambas hicieron un análisis crítico de la situación actual de la sociedad, inmediatamente se pudo notar que cada una generó los análisis en función de su trayectoria de vida y rol que cumplen actualmente en la sociedad, una informante trabajadora social con años de experiencia y trabajando en el área de objeto de la investigación (de ahora en adelante A), y

otra informante trabajadora social en formación casi titulada y también desde su posición de pobladora organizada (de ahora en adelante F).

La Trabajadora Social respondió lo siguiente: “Por supuesto que sí, hay que generar procesos de transformación social, desde la base que tenemos una sociedad que tiene diferencias, tiene muchos niveles de inequidad. Entonces, desde ahí tenemos que asegurar pisos mínimos de desarrollo o de igualdad”.

La estudiante respondió lo siguiente: “Es una pregunta que yo me he hecho hartas veces en la vida porque creo en que es indispensable transformar este mundo y esta sociedad. Así como está articulado, no me parece natural, ni viable, ni vivible. Responsabilizo siempre al capitalismo, que para mí no es un abstracto, se materializa en cosas súper concretas de nuestro diario vivir”.

La Trabajadora Social hizo un análisis desde su rol como encargada del dpto. de cultura de una municipalidad, y desde ahí hace referencia a que “tenemos establecer pisos mínimos de desarrollo y de igualdad”

La estudiante hizo un análisis crítico desde su rol de vista como estudiante de Trabajo Social en formación y su rol como pobladora organizada, haciendo referencia a la decadencia de la sociedad actual, responsabilizando directamente al capitalismo **“que para mí no es un abstracto, se materializa en cosas súper concretas de nuestro diario vivir”**.

En esta primera pregunta, con distintos argumentos, ambas hicieron un análisis crítico de la sociedad y concluyeron que es necesario y urgente generar procesos de transformación social.

¿Consideras al arte una herramienta para la transformación social?

La siguiente pregunta para realizar, ya partiendo de la base de la crisis del neoliberalismo y la urgencia de generar procesos de transformación social, fue la siguiente: ¿Consideras al arte una herramienta para la transformación social?

En relación con esta pregunta, la informante Trabajadora social respondió recordando su experiencia como Trabajadora Social en sectores rurales de la sexta región, y menciona:

“El arte puede ser un medio para, ya sea, para tener una población más activa, para tener población más cohesionada, la cual muchas veces ha sido vulnerada en sus derechos. Y cómo con el arte generamos procesos de resignificación, de tratamiento, de reparación...”. Y continúa expresando ejemplos concretos, los que resultan altamente relevantes para el objeto de estudio.

“Yo la he utilizado en intervención con mujeres desde el arte terapia, en mujeres del sector rural y sectores urbanos. Lo usé en la VI región, donde a través del arte generamos estrategias de aprendizaje y de venta de productos o de técnicas manuales. ¿Qué quiero decir con eso? Que aprendiera a ser una técnica en la cual usaban la lana oveja, que había una recuperación del uso antiguo de la lana, el trabajar la lana. Aprendían eso como una técnica de venta. Y ahí nos asociamos con fomento productivo. Pero además era un proceso de intervención con ellas mismas. De trabajar episodios en su vida, de su vida o de su familia, que en realidad tenían que adquirir una herramienta. ¿A qué voy con eso? Muchas de las mujeres que han sido violentadas, habían sufrido VIF. Otras eran jefas de hogar, tenían niños pequeños. Entonces se trabaja la comunicación, la parentalidad. Entonces, claro que puede ser una herramienta, pero también se puede conjugar, y nosotros desde el trabajo social podemos usar al arte como un aliado y como un medio.”

En relación con esta pregunta, la estudiante hace referencia al arte, expandiendo la pregunta y enriqueciendo la categoría de transformación social, mencionando al arte y la cultura como una forma de resistencia y también reflexionando sobre el arte como una herramienta de generar contracultura.

“Y que nos queda a las personas, a los pueblos. ¿cómo resistimos a esa imposición? Y en esas resistencias hay... Yo le digo repertorio ahora, académicamente, pero son maneras, al final son formas de resistir. Y de alguna manera, la cultura, las culturas han sido los lugares donde más resistencias ha generado”. Y continúa: “creo que el arte, si bien es indispensable, porque confío mucho en la creatividad. Creo que, si algo hemos perdido, es la pérdida del tiempo libre después de la conformación como presencia totalitarista del trabajo como actividad humana. Es justamente el hecho de crear y si vemos el arte como creaciones en general, sí creo que es una herramienta de transformación social. Más allá de lo culturalista que se ve hoy, es que las humanidades en general creen cosas. Es la única manera de proponer novedad a esto que existe. Entonces, de esa perspectiva del arte, que no está encerrado, que no es burgués, que no se trata de una elite particular, ni es de un tipo, ni juega con el fetiche de la belleza. Sí, creo que el arte sí es una herramienta para transformar sociedades, en medida en que se horizontalice y se haga posible para la mayoría o a quienes quieran tomarlo, pero, por último, que sea una alternativa de vida”.

Para profundizar en los aspectos que aporta el arte a la transformación social y cómo se materializa, se consulta a la informante estudiante **si puede comentar que ha observado en la comunidad, en los participantes o en ella misma, cuando ha sido parte de actividades culturales con expresiones de arte.** Para abordar esta pregunta, la entrevistada continúa con la reflexión anterior respecto de cómo el modelo hegemónico de sociedad absorbe todo

nuestro tiempo para hacer funcionar la maquinaria y desde su propio sentir expresa lo siguiente:

“Pero cuando encuentras cariño o ves que realmente solo compartir en una actividad en común, ya me hace sentir, me hace vivir más en el presente. En un mundo que nos lleva hartito al progreso en donde estamos pensando siempre en de qué manera vamos a vivir el futuro y el presente no está, en parte. Así que con todo lo que tenga que ver con la creación me liga hartito al presente. Y si eso, además está involucrado en de qué forma lo hacemos con el mundo, mejor todavía. Eso he sentido yo, y creo que eso es transformador.”

Según esta pregunta, se puede reflexionar que la trabajadora responde especialmente desde su profesión y la experiencia de haber ocupado el arte como un instrumento para la transformación social. En la que, las mujeres que fueron parte de este programa, además de aprender un nuevo oficio, que es parte de las artes plásticas, también desarrollaron nuevas herramientas para su desarrollo personal y económico.

En cambio, la estudiante responde de manera personal, no solo como estudiante, si no también como pobladora. Da ejemplos de la utilización del arte como expresión cultural (murales, carnavales, etc....) y al mismo tiempo critica que esas son las maneras conocidas y que se enseñan. Y que hay otras formas de arte -creación- que sirven como herramienta para la transformación social.

También expone su preocupación por la falta de tiempo libre que tenemos las personas, lo que obstruye los momentos de creación.

Categoría “Arte para el Trabajo Social”

La categoría arte para el Trabajo Social, será abordada identificando aspectos del arte que pueden aportar al ejercicio profesional del Trabajo Social.

En ese sentido, para abordar esta parte de la entrevista, a la informante Trabajadora Social se le pregunta **qué aspectos del arte considera que pueden aportar a la profesión**. Su respuesta hace referencia a distintas áreas donde se puede incluir el arte en intervenciones de trabajadores sociales. Menciona aspectos desde lo individual, como, por ejemplo, procesos terapéuticos o de reparación y también menciona aspectos desde un enfoque comunitario, como una herramienta de cohesión social, de participación y creador de sentido de pertenencia ya sea de un grupo o de un territorio, al participar en junto en procesos de creación.

“O sea, claro, y ahí lo podemos dividir por área, lo que te comentaba, desde las vulneraciones de Derecho, desde la reparación, tomando el concepto de resignificar experiencias, lo podemos usar el arte como proceso terapéutico en niños, niñas y adolescentes, en adultos, en mujeres adultas y violentadas. En varios aspectos, si lo podemos usar, desde lo comunitario también, como una herramienta de participación, mirándolo muy desde el trabajo social. Más allá de que lo podemos mirar desde un aspecto cultural también, pero claro, una herramienta para hacer participar a las comunidades para que ejerzan su voz. Para hacer comunidad. Porque también las actividades desde arte, desde la cultura, reúnen, aglomeran, tienen público. Entonces de ahí también es aprender a hacer comunidad, el trabajar en conjunto, el crear.”

En relación con esta parte de la entrevista, a la estudiante se le pregunta si considera el arte una herramienta pertinente para el Trabajo Social. Su respuesta la aborda haciendo una

relación entre el rol del Trabajador Social y como históricamente el arte ha estado presente en los barrios y el mundo popular.

“El trabajo social, que justamente tiende a resolver problemáticas del mundo más precario o pobre, no sé cómo queremos ponerle de conceptos. Pero al final a nosotros mismos. Tiende a llegar con estas iniciativas. Y si no surgen desde las instituciones, surgen personas con las mismas inquietudes a repetir este aprendizaje que de algún modo tienen este doble juego donde por un lado son iniciativas del mundo popular que la Academia toma y como que se las replantea y las educa y las enseña como estrategias pertinentes y útiles. Y por otro lado al revés. ¿Cuánto tiene eso de que nos enseñaron estas nuevas academias con esta perspectiva más comunitaria? en donde hay que llegar con nuevas herramientas a presentarnos a los barrios”.

Para profundizar en los aspectos del aporte del arte ejercicio de Trabajo Social, a la informante Trabajadora Social, se le pregunta **cómo se ha manifestado el aporte de la mirada de un Trabajador Social en el dpto. de cultura**. Primero su respuesta la aborda desde cómo se puede incidir en los equipos de trabajo, con un enfoque comunitario desde una mirada desde el Trabajo Social menciona

“Antes no se trabajaba tan fuerte y ordenadamente el aspecto comunitario. Es decir, hacer un plan de trabajo, una estrategia de intervención. Sino que lo comunitario era llevar una actividad al territorio. Que eso, nosotros, si bien lo queremos seguir fomentando, pero en base a lo que decía al principio, a las necesidades del territorio”.

Continúa ejemplificando procesos comunitarios que se están levantando. “Porque no necesariamente todo el territorio tiene los mismos gustos y las mismas

necesidades. Entonces, desde acá estamos intencionado ese trabajo en cocrear actividades, en realizar en conjunto. Abrimos una parte del presupuesto, donde las organizaciones pudieron presentar iniciativas a financiar y esas se van a financiar y se van a trabajar en conjunto.”

Dentro del contexto de la entrevista, este último punto surge como relevante, y se decide profundizar en torno preguntar **si se ha encontrado con obstáculos durante el ejercicio de la profesión para implementar intervenciones o procesos con enfoque transformador.**

Su respuesta fue la siguiente.

“O sea, es que claro, porque la política en sí, la política pública en sí no es una herramienta transformadora, es una herramienta, más bien, que satisface algunas necesidades, pero no transforma. No, no hace un cambio real, porque toma el ejemplo de todas las políticas que vienen por FOSIS o esos recursos que vienen por FOSIS. Si bien podría ser un elemento transformador, pero que hace FOSIS, un par de capacitaciones y te puede entregar un fondo, pero ese fondo necesita ser administrado, necesita ser invertido y reinvertido y te tiene que generar todo un trabajo como un mini empresario o un microempresario, y esa herramienta no te las dan y eso ha pasado históricamente en los sectores rurales”.

En relación a esta respuesta, la informante hace una crítica al modelo de políticas públicas y pone en contexto el escenario en el cual los trabajadores sociales deben generar las intervenciones.

En la última parte de ambas entrevistas, se estableció una relación entre el arte y la profesión, preguntado **si consideran que de alguna forma se debiese incorporar el arte a la formación del Trabajador Social.**

La informante Trabajador Social respondió lo siguiente: “nosotros tenemos la expertiz para levantar necesidades, para hacer un acercamiento, para levantar intervenciones que no todos los profesionales lo tienen. No todas las carreras lo tienen, entonces claro, debiésemos incorporarla como una herramienta que es de mucha ayuda para generar cohesión social. Más allá de la teoría de grupo o miles de teorías que podríamos aplicar o podemos sacar autores. Creo que en la práctica está siendo una herramienta muy bien evaluada, porque si bien, el arte no tiene una gran valoración económica muchas veces, con intervención desde el Trabajo Social, podemos adaptar el arte, como una herramienta terapéutica o de intervención”

La informante estudiante aborda la pregunta con la siguiente respuesta: “sí creo que hay que incluirlo. Creo que debiésemos, incluso nosotros mismos insistir en crear cosas nuevas, distintas para dejarnos desestructurarnos un poco la cabeza, que está absolutamente normada por la ciencia positivista del orden occidental. Que ese arte, ojalá en este pedazo de mundo esté vinculado con la Tierra, con la manera de vivir de nuestras ancestralidades, que nos lleve más al vínculo comunitario y también ojalá al ejercicio de hacer memoria o de generar sentido de identidad, de pertenencia también”.

9.4 PRINCIPALES HALLAZGOS ASOCIADOS AL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN.

En función del análisis descrito de las entrevistas y el marco teórico, los principales hallazgos están asociados a las dos grandes categorías que orientaron el objeto de investigación y el trabajo de campo.

Categoría Trabajo Social

Desde la categoría arte para el trabajo social se pudo identificar como impacta el arte en las sociedades. En ese sentido se pudo identificar dos dimensiones: el plano personal el plano comunitario.

Las subcategorías que surgen son los aportes del arte para el Trabajo Social

INDIVIDUAL

- Arte como herramienta de recuperación en contextos de vulneración de derechos.
- Arte terapia
- El arte como herramienta de superación de la inhibición social.
- El arte como una herramienta de desarrollo de la personalidad
- El arte como una herramienta de desarrollo de habilidades

COMUNITARIO

- El arte como una herramienta con cohesión social.
- El arte como generador de sentido de pertenencia en las comunidades
- El arte como herramienta de conservación de las culturas.

Un segundo ámbito que se pudo identificar de la categoría arte para el trabajo social, tiene relación con lo aporte en el plano de lo metodológico. En ese sentido, se pudo identificar como el arte desde un enfoque social, se convierte en una herramienta de intervención propicia para romper con las lógicas de intervención mas focalizadas o de represión, que son justamente las que se ocupa el estado y la clase dominante para detener las transformaciones sociales y mantener el statu quo.

En este ámbito, se reconoce al arte como un agente generador de expresiones, emisiones, conexión con el pasado o el futuro, conexión con el territorio o la naturaleza, pensamientos, imaginarios, sueños, reflexiones críticas, que desde otra metodología de intervención, probablemente no hubiesen ocurrido.

Categoría Transformación Social

Desde la categoría arte para la transformación social, se pudo identificar como aporta el arte para la transformación social. En ese sentido, se pudo identificar subcategorías, que son las formas en que el arte opera como herramienta transformadora.

- El arte como una herramienta de resistencia.
- El arte como herramienta de denuncia.
- El arte como herramienta de contrahegemonía, creador de contracultura.
- El arte como herramienta de recuperación de la memoria, a través de expresiones como el teatro, murales, la música, etc.
- El arte como herramienta de crítica social.

9.5 OTROS HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL TRABAJO DE CAMPO Y EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

El arte surge como una herramienta transdisciplinar, uniendo al Trabajo Social con otras profesiones o disciplinas que también trabajan realizando intervenciones sociales.

10. CONCLUSIONES

Como quedó expuesto a lo largo de la investigación, en las últimas décadas las sociedades han sufrido profundas transformaciones, a raíz de la imposición del neoliberalismo, primero como sistema económico, y luego como modelo de sociedad.

En función de esas transformaciones sociales y el contexto de realidad compleja que genera, el escenario en el cual se están dando las actuales intervenciones.

En ese sentido, a partir de esta investigación se pudo concluir lo siguiente:

1. La labor del Trabajador Social, al igual que todos los planos de la vida, está tremendamente permeado por el modelo neoliberal, y en ese sentido, las políticas públicas neoliberales y programas sociales con enfoque positivista, han dejado sin mucho margen la acción a los Trabajadores Sociales.
2. Se obtuvo información suficiente como para afirmar la necesidad y deseo de una transformación social, fuera de las lógicas capitalistas liberales, desde la comprensión de los factores que determinan esta realidad, no como una realidad dada, sino como una realidad construida por el ser humano, y por consecuencia puede y debe ser cambiada por el ser humano.

3. Se obtuvieron resultados, tanto dentro de la literatura como en el análisis del trabajo de campo, para presentar al arte como, efectivamente, una herramienta de intervención para el Trabajo Social y para la transformación social.
4. Fue posible determinar los aspectos que el arte aporta a la transformación social y las formas de expresión en las que se manifiesta. Ejemplos:
 - El arte como una herramienta de resistencia.
 - El arte como herramienta de denuncia.
 - El arte como herramienta de contrahegemonía, creador de contracultura.
 - El arte como herramienta de recuperación de la memoria, a través de expresiones como el teatro, murales, la música, etc.
 - El arte como herramienta de crítica social.
5. Se obtuvo información suficiente como para afirmar que el arte desde un enfoque social, es una herramienta pertinente para el ejercicio del Trabajo Social. En ese aspecto, se pudo identificar las diversas formas en las que el arte impacta en individualidades y comunidades de manera favorable y de que manera la profesión puede hacer uso de sus herramientas para generar trabajo social emancipatorio.
6. Aspectos en los que el arte aporta a la profesión, individuos y comunidades. Ejemplos:
 - Arte como herramienta de recuperación en contextos de vulneración de derechos.
 - Arte terapia
 - El arte como herramienta de superación de la inhibición social.
 - El arte como una herramienta de desarrollo de la personalidad
 - El arte como una herramienta de desarrollo de habilidades

- El arte como una herramienta con cohesión social.
- El arte como generador de sentido de pertenencia en las comunidades
- El arte como herramienta de conservación de las culturas.

Es importante comprender, que los resultados y conclusiones se muestra en forma de categorías y subcategorías, como una forma de adentrarse dentro de ellas y comprenderlas a profundidad. Sin embargo, también es importante comprender que las categorías, como todo en la vida conversan entre sí.

En ese sentido, el arte atraviesa toda la historia de la humanidad, y la cuenta y la muestra a través de sus diversas expresiones y así como puede ser un método de resistencia y contrahegemónico, también puede ser utilizado como un medio reproductor y conservador del modelo hegemónico dominante.

Por este motivo, esta investigación es también un llamado a copar todos los espacios y los medios disponibles desde una visión crítica del modelo, y pensar no tan solo en el arte para la transformación social, sino por ejemplo también deporte para la transformación social, y todos los aspectos que ocupan nuestra vida cotidiana.

11. REFERENCIAS

- Aguiló, A. (2019). "Hegemonía y colonialidad del saber: una lectura de Gramsci desde las epistemologías del Sur", *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 58 (2), 203-229
- Alvarez, N. (2016). El concepto de Hegemonía en Gramsci: Una propuesta para el análisis y la acción política” en *Revista de Estudios Sociales Contemporáneos* n° 15,
- Carballeda, A. (2008). La intervención social y las problemáticas sociales complejas: Los escenarios actuales del Trabajo Social. *Periódico de Trabajo Social y Ciencias Sociales* (Edición N°48). <https://www.margen.org/suscri/margen48/carbal.html>
- Carballeda, A. (2008). Los cuerpos Fragmentados: La intervención en lo social en los escenarios de la exclusión y el desencanto.
- Carnacea, M. (28 de noviembre al 1 de diciembre 2012) Arte para la transformación social: Desde y hacia la comunidad. Sistematización [I Congreso Internacional de Intervención Psicosocial, Arte Social y Arteterapia, de la creatividad al vínculo social]
- Circápolis. (s.f.). ¿Qué significa trabajar desde la perspectiva del circo social? <https://www.circapolis.org/que-es-el-circo-social/>
- Colussi, M. (2018). La influencia del capitalismo en las nuevas generaciones. *Educere*, vol. 22, núm. 72. <http://bdigital2.ula.ve:8080/xmlui/bitstream/handle/654321/1318/art13.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Danhke, G. (1989). Investigación y comunicación. En C. Fernández-Collado y G.L. Danhke (comps.). *La comunicación humana: ciencia social*. México, D.F.: McGraw-Hill de México, 385-454.

- Fernández, M. (2018). ¿Qué es el arte? Etimología y concepto. <https://artedivague.wordpress.com/2018/05/17/que-es-el-arte-etimologia-y-concepto/>
- Freire, P. (1968). Rol del trabajador social en el proceso de cambio.
- Fundación Botín. (25 de septiembre de 2022). La importancia del arte para generar desarrollo social y riqueza. <https://fundacionbotin.org/sala-de-prensa/importancia-arte-enlasociedad/#:~:text=El%20origen%20del%20arte%20est%C3%A1,y%20fuente%20de%20expresi%C3%B3n%20humana.>
- Fundación MAPFRE (s.f). Qué es el arte y para qué sirve. <https://www.fundacionmapfre.org/blog/que-es-arte-para-que-sirve/#:~:text=La%20i>
- Girón, D. (2018). Arte social y arte político. Definiciones, censura institucional y formas de difusión alternativas. https://diversidadaudiovisual.org/wp-content/uploads/2013/10/mexico_sp.pdf
- Hernández, R., Fernández C., Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6° ed.). México: [McGraw Hill Interamericana Editores S.A. de C.V.](https://www.redalyc.org/pdf/6459/645967672008.pdf)
<https://www.redalyc.org/pdf/6459/645967672008.pdf>
- Marchant. 2020. Tesis El Arte como Herramienta de Intervención para el Trabajo Social
- Museo Chileno de Arte Precolombino (s.f) ¿Qué es el Chamanismo?. <https://museo.precolombino.cl/chamanismo/01-que-es-el-chamanismo/>
- Qué es el arte (s.f). twinkl. (<https://www.twinkl.cl/teaching-wiki/arte>)
- Real Academia Española. (s.f.). Arte. En Diccionario de la lengua española. Recuperado en 20 de octubre de 2022, de <https://dle.rae.es/cultura?m=form>
- Santos, B. (2015). Teatro del oprimido o teatro del diálogo. Revista Errata (N°13). <https://www.revistaerrata.gov.co/contenido/teatro-del-oprimido-o-teatro-del-dialogo>

- Soubllette, G. (2019). *MANIFIESTO peligros y oportunidades de la megacrisis*. Ediciones UC.
- Taylor, S., Bodgan, R. (1986). Introducción a los métodos cualitativos de investigación
- UNESCO. DECLARACIÓN DE MÉXICO SOBRE LAS POLÍTICAS CULTURALES. Conferencia mundial sobre las políticas culturales. México D.F.,
- Universitas Nueva Civilización. (26 de octubre de 2015). *Entrevista a Gastón Soubllette - Parte II: El Arte* [Archivo de Vídeo]. <https://youtube.com/watch?v=wjn8B-aSFaE>
- Vivero, L. (2016). Trabajo Social entre el sentido común, hegemonía y praxis: Un análisis basado en Gramsci.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2017000100036
- Vivero, L. (2017). Influencia del neoliberalismo en el Trabajo Social chileno: discursos de profesionales y usuarios. *Revista Colombiana De Ciencias Sociales*, 8(1), 126–149.
<https://doi.org/10.21501/22161201.1940>