

Universidad del Salvador - Facultad de Ciencias Sociales

Licenciatura en Servicio Social

Tesis de Grado

**LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS COMO MEDIO
DE SATISFACCIÓN DE NECESIDADES
EN CONTEXTOS VULNERABLES**

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Díaz, Sofía María
Ladoux, Gonzalo
Orduna, Josefina

Docentes:

Lic. Gutierrez, Dolores Milagros
Mg. Polo, Rita Elena
Lic. Ressia, Marianela

Buenos Aires, 2024

ÍNDICE

Introducción.....	3
Tema, problema, objetivos.....	5
Marco teórico.....	6
Capítulo I.....	6
Capítulo II.....	13
Capítulo III.....	16
Capítulo IV.....	23
Capítulo V.....	27
Marco institucional.....	30
Informe institucional de Fundación Gestionar Esperanzas	30
Informe institucional de Comedor Aleluya	35
Marco metodológico.....	40
Sistematización.....	43
Presentación del taller.....	44
Presentación de entrevistados/as.....	45
Análisis e interpretación de objetivos.....	61
Conclusiones.....	82
Propuestas.....	87
Bibliografía.....	91

Anexos.....96
 Construcción del Imaginario Social.....96
 Guía de entrevistas.....98
 Análisis de la prueba piloto.....102

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo se centrará en el estudio de la utilización del arte como herramienta de intervención en el Trabajo Social.

Carmen Barranco Expósito (2004), Lic. en Trabajo Social española, explica que el objeto de la intervención en el Trabajo Social son aquellas situaciones de dificultad y los obstáculos del medio social, o contexto, que impiden o limitan el pleno desarrollo humano. Así es que el/la trabajador(a) social se invierte en transformador(a), orientador(a), educador(a) y potenciador(a) de capacidades y recursos, trabajando tanto en situaciones individuales, grupales, como comunitarias y del medio social.

El enfoque integral corresponde al rol del/de la profesional de incluir a otras disciplinas en la planificación del proyecto de intervención, “conduciendo a una acción única e integral” (Sánchez Vidal, 1993). Esto significa realizar acciones en cooperación, coordinadas, conexas que comprendan todos los aspectos relevantes de la situación a abordar.

El arte ha sido una expresión cultural y humana fundamental a lo largo de la historia, y su potencial para fomentar el cambio social y el bienestar emocional ha sido reconocido en diversas disciplinas. En las Ciencias Sociales y de Salud, el arte ha ido ganando territorio formando parte de intervenciones integrales, promoviendo la autoconciencia, la autoestima y capacidades de fortalecimiento.

Un espacio que incorporó esta perspectiva es la Fundación Gestionar Esperanzas, que es una organización que forma parte de Latin American Communication SA (LATCOM), empresa especializada en publicidad para clientes de América y Europa. Hace cinco años, LATCOM abrió una nueva área destinada a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en la que se realizaron diversos proyectos comunitarios en distintos países de Sudamérica, como Argentina, Uruguay y Chile. Sin embargo, durante la pandemia originada por el virus de COVID-19, con el fin de darle más autonomía al equipo, la empresa volcó el trabajo de RSE a una nueva entidad: la Fundación Gestionar Esperanzas.

La misma tiene como objetivo el desarrollo humano y comunitario de niños, niñas y familias en situación de vulnerabilidad. Para cumplir con esto, una profesional en Trabajo Social planifica y gestiona diversos programas de

fortalecimiento comunitario, orientados a promover la capacitación de referentes barriales y el desarrollo de las infancias.

En cuanto al desarrollo infantil, se implementan talleres de arte en el marco del Programa Espacios con Valor. Este se desarrolla en centros barriales de distintos puntos de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, como en el barrio La Cava. En el último se basará este trabajo. Se trata de un taller de arte para niños y niñas de entre 6 y 12 años en el espacio comunitario Comedor Aleluya, ubicado en La Cava, dentro de la localidad bonaerense de San Isidro. Dicha organización se financia con la colaboración de vecinos del mismo barrio, llevando adelante principalmente asistencia alimentaria a las familias, funcionando bajo la modalidad de comedor comunitario.

Desde el año 2021, la organización trabaja en articulación con la Fundación Gestionar Esperanzas, que entrega bolsones de comida. A partir de este año, la Trabajadora Social de la Fundación acercó la propuesta del taller de arte al espacio para las infancias que acuden a él, haciéndose cargo del profesor y de los materiales necesarios. El objetivo consiste en acercar propuestas de actividades recreativas, en este caso artísticas, a los distintos espacios de la red de la Fundación, para aumentar la participación comunitaria, y enseñar nuevas herramientas y recursos a sus referentes. La idea es implementar el programa de arte durante el primer año, con el objetivo de que la organización barrial conozca e incorpore esta herramienta, y luego la continúe por su propia cuenta. En otras palabras, busca la sostenibilidad del programa en manos de los mismos espacios, para que se hagan cargo de su ejecución por sus propios medios, siempre que se observen resultados. De este modo, este proyecto pasa a ser un potenciador de capacidades para el desarrollo de los niños y niñas, un espacio para la socialización y participación comunitaria, como también un recurso y técnica para trabajar el liderazgo de los referentes barriales; cuestiones clave y de gran incidencia en el fortalecimiento comunitario.

Así, en marzo de 2023 se dio comienzo al taller de arte en el Comedor Aleluya, con la participación de unos 20 niños y niñas del barrio. El mismo funciona los días jueves de 18:30 a 20 horas, a cargo de un profesor y profesional de arte.

TEMA, PROBLEMA, OBJETIVOS

Tema

El arte como herramienta de intervención en Trabajo Social.

Problema

¿Cómo es la experiencia de participación de niños y niñas en las prácticas artísticas que se realizan en el Comedor Aleluya, y de qué manera contribuye a la satisfacción de sus necesidades?

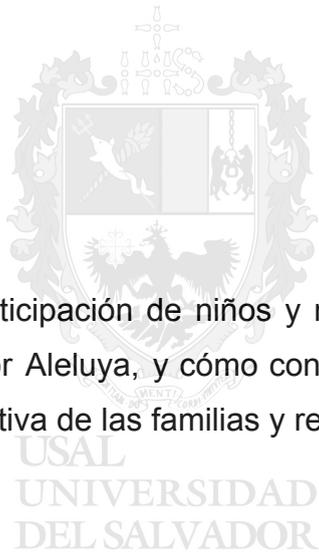
Objetivos

Objetivo general

Conocer la experiencia de participación de niños y niñas en las prácticas artísticas que se realizan en el Comedor Aleluya, y cómo contribuye a la satisfacción de sus necesidades, desde la perspectiva de las familias y referentes del comedor.

Objetivos específicos

- Describir el perfil de los niños y niñas que participan en las prácticas artísticas desarrolladas en el Comedor Aleluya.
- Conocer la motivación de ingreso y permanencia a los talleres de los niños y niñas.
- Conocer la relación entre la experiencia de participación y la satisfacción de necesidades de los niños y niñas.

MARCO TEÓRICO

Capítulo I

¿Qué es el arte?

El presente capítulo tiene como objetivo brindar un acercamiento al concepto de arte. Este, en su esencia, ha cautivado a la humanidad a lo largo de la historia. Desde las pinturas rupestres en las cavernas prehistóricas hasta las obras maestras de los grandes artistas del Renacimiento, el arte ha sido un reflejo de la creatividad, la expresión y la capacidad innata del ser humano para comunicar sus pensamientos, emociones y experiencias. Pero más allá de su belleza estética y su valor cultural, el arte ha demostrado ser una poderosa herramienta en el ámbito del trabajo social y en comunidades enteras.

Este capítulo se estructura en torno a dos cuestiones principales. En primer lugar, se tratará de evocar la importancia del arte para el ser humano. En segundo lugar, se hablará sobre la relevancia del arte como herramienta para la transformación social.

A lo largo de este capítulo, se establecerán las bases conceptuales que sustentarán el análisis posterior de casos de estudio. En última instancia, se busca comprender el arte no solo como una forma de expresión estética, sino como un catalizador de cambio social y un medio de empoderamiento individual y colectivo en la búsqueda de soluciones a los desafíos sociales contemporáneos y fomentando la participación como elemento primordial en una comunidad.

1.1. Conceptualizando el arte

El arte es una expresión intrínseca de la humanidad que ha sido objeto de definiciones y conceptualizaciones a lo largo de la historia. La comprensión del arte varía según las perspectivas filosóficas y culturales. John Dewey, el filósofo estadounidense más importante de la primera mitad del siglo XX, en su influyente obra "El Arte como Experiencia," sostiene que el arte es una experiencia vital que enriquece nuestras vidas y nos conecta con el mundo que nos rodea (Dewey, 1934). Dewey argumenta que el arte va más allá de la mera creación estética; es una

manifestación de la creatividad humana que impulsa la comunicación y la expresión emocional. Esta perspectiva resalta la importancia de la experiencia artística en la vida cotidiana y su capacidad para enriquecer la existencia humana.

Arthur Danto, por otro lado, cuestionó la noción de arte como una categoría definida por la estética y planteó la idea de "el fin del arte" (Danto, 1986). Su trabajo desafía las definiciones tradicionales de arte, abriendo un diálogo sobre la naturaleza cambiante y evolutiva del arte a lo largo del tiempo. En pocas palabras, argumenta que el arte ha llegado a un punto de inflexión en el que ya no es posible definirlo de manera inequívoca ni seguir una evolución lineal en su desarrollo.

1.2. Las prácticas artísticas como herramientas de transformación social

El arte también se ha destacado como una poderosa herramienta para la transformación social. Paulo Freire (1970), reconocido pedagogo y filósofo, en su enfoque de la educación liberadora¹, reconoció el potencial del arte para fomentar la conciencia crítica y la acción transformadora. El arte puede servir como un medio para abordar problemas sociales, promover la justicia y dar voz a las comunidades marginadas.

Augusto Boal fue un escritor, dramaturgo y director teatral brasileño. Tuvo grandes influencias en el arte y en procesos sociales de su país. Desarrolló el Teatro del Oprimido, que implica llevar adelante dicha disciplina artística con el objetivo de lograr la transformación social. En la década de los 90, al ser elegido concejal por el Partido de los Trabajadores, creó a su vez el Teatro Legislativo, haciendo partícipe a la ciudadanía en la discusión de sus propios problemas y de las leyes, a través de la teatralidad. De esta manera, fue un promotor de la participación ciudadana y la concepción de los individuos como actores sociales activos y no como espectadores pasivos, desde una perspectiva de Derechos Humanos. Fue embajador de la UNESCO y candidato para el Premio Nobel de la Paz en 2008.

Boal (2008) diferenciaba el arte de la estética, dos conceptos que suelen ser entendidos como sinónimos: "lo estético es artístico" o "lo artístico tiene que ser estético". Pero no es así. Él definía al arte como el objeto material o inmaterial, es la

¹ Este concepto surge de su más influyente trabajo sobre la Pedagogía del oprimido. Aquí, habla de la educación transformadora como acto que busca el pleno desarrollo de la libertad, del diálogo, de la comunicación y del desarrollo con y por el otro.

“cosa” que se ha creado. La estética es la forma de percibir el arte y producirlo, es la mirada del sujeto.

Moreira Giordan, en su tesis de licenciatura, explica la teoría de Boal. En su trabajo sostiene que el arte “es metáfora de lo real, no es lo real (...). La vida no puede existir sin el arte, el arte no puede existir sin la vida, y la vida existe en todas partes” (Moreira Giordan, 2019). Explica que el arte es al mismo tiempo social e individual. Al ser una simbolización del mundo real, el arte es un proceso individual cognitivo que surge de la propia percepción que se tiene del medio social, pero no es posible si uno no se pone en contacto con aquella realidad en espacios colectivos, compartiendo a la vez una percepción colectiva. De este modo, las prácticas artísticas son un medio para experimentar el mundo en el que uno está inmerso, siendo un proceso de aprendizaje que da lugar a expresar aquello que no puede ser expresado, a través de palabras, música, colores, aquello que se siente pero no puede ser explicado.

Citando a otro autor, Ernst Fischer define que la función del arte “consiste en clarificar las relaciones sociales, en iluminar a los hombres en sociedades cada vez más opacas, en ayudar a los hombres a conocer y modificar la realidad social” (Fischer, 1959, p.6) y propone “el arte como medio de establecer un equilibrio entre el hombre y el mundo circundante” (Fischer, 1959, p.1). A su vez, plantea “la necesidad del arte”, sosteniendo que “el arte ha sido, es y será siempre necesario” (Fischer, 1959, p.2).

Por último, Corinne Johnson asegura: “las artes tienen un rol en el desarrollo (...) esto se debe a que fortalecen a la gente dando información, creatividad, dignidad e identificación. Asimismo, aumentan la posibilidad de poder influir y participar en la sociedad, sentirse parte de la sociedad” (Johnson, 2006, p. 4). Así, esta autora afirma que “la cultura, conteniendo todas las formas de arte (...) está conectada al desarrollo económico, social y democrático” (Johnson, 2006, p. 8).

1.3. El arte como satisfactor de necesidades

Lowenfeld, pionero en el desarrollo del campo de la educación artística, realizó una de sus principales fundamentaciones sobre que “el arte es, primordialmente, un medio de expresión” (Lowenfeld y Lambert, 1980), debido a

que se espejan sentimientos, pensamientos, emociones y fantasías, tomando una gran importancia también la creatividad.

Kandinsky (1996), artista y teórico del arte abstracto, concebía al arte como una ley de necesidad interior. Para él, las distintas prácticas artísticas surgen de la necesidad de crear, expresar y hacer una presentación del contexto, y de un proceso espiritual.

La idea de que el arte es un medio para satisfacer necesidades humanas es respaldada por teorías filosóficas y psicológicas que enfatizan la importancia de la expresión y la comunicación artística en la satisfacción de las necesidades emocionales y cognitivas de las personas. Mircea Eliade (1959) conecta el arte con lo sagrado y lo esencial en la vida humana. Argumenta que a través del arte, las personas pueden trascender lo ordinario y conectarse con dimensiones más profundas de su existencia.

Si de necesidades hablamos, corresponde traer a la mesa el nombre de Max Neef, con el que se trabajará en el siguiente capítulo.

1.4. El arte y el concepto de sublimación

El concepto de sublimación surge en diversos ambientes: en la psicología, en el arte, el deporte y muchos otros más. En psicoanálisis, Sigmund Freud la usa para designar el proceso que explica el desplazamiento de la libido o pulsión sexual en un nuevo fin no sexual, invistiendo objetos valorados socialmente, como estudiar, ejercitar, hacer actividades artísticas, entre otros. Este autor menciona que:

La ocultación del cuerpo que progresa junto con la cultura humana mantiene despierta la curiosidad sexual, que aspira a completar el objeto sexual mediante el desnudamiento de las partes ocultas, pero que puede ser desviada (sublimada) en el ámbito del arte, si uno puede apartar su interés de los genitales para dirigirlo a la forma del cuerpo como un todo. (Freud, 1905).

De esta manera, la sublimación revela la capacidad adaptable de la pulsión para cambiar su objeto y encontrar nuevas formas de satisfacción. En este sentido, la sublimación conecta íntimamente con la sexualidad infantil. La psicoanalista Myriam Soae (2020) profundiza esta teoría comentando que en la sublimación “el