

Trabajo Fin de Grado

Reflexiones sociales suscitadas del análisis de las obras
neoexpresionistas del artista aragonés Víctor Mira

Social reflections arising from the analysis of the neoexpressionist works of the
aragonese artist Víctor Mira

Autor/es

Luisa Gonzalo Gimeno

Director/es

María Teresa Muñoz Marco

Facultad de Ciencias Sociales y del trabajo

Universidad de Zaragoza

2024

“Si no hay un cambio cultural no cambia nada”

(Mujica, 2019)

ÍNDICE

Índice	2
Resumen	3
Palabras clave	3
Abstract	3
Key Words	3
1. Introducción y justificación	4
1.1. Introducción	4
1.2. Justificación	4
1.3. Agradecimientos	5
2. Metodología	6
2.1. Hipótesis	6
2.2. Objetivos	6
2.3. Metodología	7
3. Marco teórico	8
3.1 Binomio Trabajo social y arte	8
3.2. Neoexpresionismo	12
Historia	12
Características	12
Temas	13
Inspiraciones y corrientes en las que se basa	13
3.3. Víctor Mira	13
Vida personal y artística	13
Contexto social y político	14
Relación del Neoexpresionismo y Víctor Mira	14
3.4. Conexión	15
4. Análisis	16
4.1. Acontecimientos ocurridos en Barcelona	18
4.2. Pelea en el distrito 5º	24
4.3. Caperucita roja	26
4.4. Cultura del arco	28
4.5. Sin Título (“El dinero”)	30
4.6. Sin título (“Pinturas de la noche”)	32
4.7. Caminantes	35
4.8. La silla del filósofo	37
4.9. Hilatura	39
5. Reflexiones y conclusiones	41
6. Referencias	43
7. Anexos	44

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado, realiza una investigación del potencial que tiene el arte como herramienta en las intervenciones de trabajo social, generando un aumento en la eficiencia y un impacto más duradero. El arte puede ser utilizado con la totalidad de los colectivos ya que es un "idioma" que todo el mundo puede entender y los beneficios a nivel individual y comunitarios son mayores.

Las diferentes corrientes artísticas son propias de un momento concreto de la historia. El contexto sociopolítico en el que surgió el neoexpresionismo (modelo artístico seleccionado para este estudio), permite reflexionar sobre cuestiones de índole social que se ofrecen a día de hoy.

Las obras de arte seleccionadas para el proceso de análisis, han sido creadas por el artista aragonés Víctor Mira (1949-2003). En ellas, se puede apreciar la crítica social que realiza a la cultura, la filosofía, la violencia, la estructura social, la migración...

Palabras clave

Trabajo social, arte, cambio social, neoexpresionismo y Víctor Mira.

Abstract

This Final Degree Project investigates the potential of art as a tool in social work interventions, generating an increase in efficiency and a more lasting impact. Art can be used with all groups since it is a "language" that everyone can understand and the benefits at the individual and community level are greater.

The different artistic currents are specific to a specific moment in history. The socio-political context in which Neo-Expressionism emerged (the artistic model selected for this study) allows us to reflect on social issues that are offered today.

The works of art selected for the analysis process have been created by the Aragonese artist Víctor Mira (1949-2003). In them, you can appreciate the social critique he makes of culture, philosophy, violence, social structure, migration...

Key Words

Social Work, art, social change, neoexpressionism and Víctor Mira.

1. Introducción y justificación

1.1. Introducción

El presente Trabajo de Fin de Grado de Trabajo Social de la Universidad de Zaragoza, ofrece una investigación sobre el tema “el arte como herramienta de transformación social”. De manera más concreta, en el documento se plasma las “reflexiones sociales suscitadas del análisis de las obras neoexpresionistas del artista aragonés Víctor Mira”.

Víctor Mira, Jean-Michel Basquiat, Francisco de Goya, Pablo Picasso y Banksy, son una pequeña representación de artistas que plasman en sus creaciones artísticas los acontecimientos y pensamientos del momento. En algunas de sus obras, se puede apreciar las reflexiones que realizan en torno a las cuestiones sociales relevantes de la época.

Los trabajadores sociales son agentes del cambio social. La transformación es posible siempre y cuando se den los factores adecuados. La alta capacidad de transmisión que tiene el arte, junto a los conocimientos del profesional, crean el contexto idóneo para suscitar la reflexión entre los usuarios y generar, en última instancia, el cambio social.

El siguiente estudio justifica la utilización de las obras neoexpresionistas de Víctor Mira en las intervenciones sociales. La principal limitación de la investigación cualitativa es la producción del marco teórico, puesto que no hay ninguna investigación previa en la que se interrelacione esta corriente y el trabajo social.

1.2. Justificación

La vida se encuentra en constante evolución (la política, la economía y la cultura son algunos de los factores externos que incitan este cambio) y con ella el arte. A lo largo de la historia, se aprecia el surgimiento de nuevas corrientes artísticas que muestran una ruptura con el pasado y la paralela introducción de nuevos elementos identificatorios. Algo similar ocurre con el trabajo social. El modo de atender las necesidades de los ciudadanos ha ido evolucionando a lo largo de los años. Hoy en día, se ha apreciado la necesidad de incorporar nuevas herramientas en las intervenciones sociales. Estas ayudan a adaptar el proceso a las capacidades de los usuarios. La versatilidad y universalidad del arte, han sido las características que han permitido conformar el binomio planteado.

La investigación se ha centrado en el neoexpresionismo. Esta corriente nace en un periodo de transición política en Alemania (a finales de los setenta y principios de los ochenta es cuando se consolida, pero este estilo artístico se conforma a principios de los setenta) y se expande con cierta facilidad a lo largo de Europa y Estados Unidos. A pesar de que no hay un tema común en las obras, destaca la relevancia de los temas sociales y bélicos.

Podemos resaltar que es un periodo histórico de transición y aceptación, donde a los ciudadanos se les incitaba a realizar una crítica social a raíz de la reflexión obtenida de la contemplación de las obras expresionistas en las que se plasman los acontecimientos que marcaron estos años.

Al igual que el arte del neoexpresionismo tenía la función de ayudar en la transformación social del momento, por medio de la aceptación de los problemas sociales que se dieron, es posible lograr trasladar esto mismo a las intervenciones de trabajo social. Indagar en la base de esta corriente, va a ayudar a comprender la función que tuvieron y tienen en estos momentos las cuestiones de índole social.

El trabajo social como agente de cambio y el arte como herramienta de transformación social, son dos elementos que tienen potencial para lograr modificar las condiciones sociales que se dan para aumentar el bienestar de la población. Este es el argumento del Trabajo Fin de Grado.

1.3. Agradecimientos

Si bien es cierto que son muchas las personas que me han ayudado a lo largo de la creación del presente Trabajo Fin de Grado, quería hacer una mención especial a:

En primer lugar, a María Teresa Muñoz Marco, por humanizar el proceso de aprendizaje. Su manera de priorizar mi bienestar y su modo paciente de guiarme a lo largo de la creación de este documento, han contribuido en mi crecimiento tanto personal, como profesional.

A su vez, agradecer a la *Asociación para el Estudio y Difusión de la obra de Víctor Mira (AEDO VM)* por su colaboración. Sin ellos, no podríamos haber profundizado tanto en el artista.

También agradecer a mi familia por su apoyo inquebrantable. Ellos han sido el contexto social en el que me he desarrollado y soy quien soy gracias a las aportaciones que han generado en mi aprendizaje. En especial, quería hacer una mención a mis hermanas. Ellas me han mostrado la importancia que tiene la búsqueda del origen y causas de los problemas sociales, para hacer más efectiva la lucha social.

Por encima de todo, quería dar las gracias a mis padres. Su capacidad de resiliencia y perseverancia ante las dificultades me inspiran en todo momento. Los valores que me han inculcado, serán la base que guiarán mis intervenciones como profesional, puesto que solo así concibo la posibilidad de cambio social. Ellos me han enseñado como el arte puede sanar y liberar a una persona.

Por otro lado, quería agradecer a mi compañero su apoyo incondicional, el cual, me ha ayudado a perseverar y no rendirme. Su paciencia a lo largo de este proceso, me ha sido de gran ayuda.

Por último, a mis abuelos. Ellos han sido mis grandes maestros. La solidaridad de Aurelino, el amor del Pura, la gratitud de Andrés y la sabiduría de Marina, estarán siempre en mi corazón.

Para terminar, quería dedicarle el trabajo a un familiar que recién nos dejó. A pesar de que no estés aquí, tu legado perdurará en cada una de las buenas acciones que haga. Gracias por tu constante apoyo.

2. Metodología

2.1. Hipótesis

La investigación parte de la hipótesis de que las obras neoexpresionistas del artista Víctor Mira pueden ser una herramienta a utilizar en las intervenciones de trabajo social (que tienen como fin último alcanzar la transformación social).

Las reflexiones que suscitan las obras son de carácter social. El análisis de ellas puede generar un impacto positivo en la sociedad. Tratar (con una mirada crítica) temas como la violencia, la estructura social o el capitalismo, pueden impulsar el cambio que permita mejorar el bienestar del conjunto de la población.

La hipótesis plantea ciertas cuestiones que esperan ser resueltas a lo largo de la investigación. Algunas de ellas son: ¿El arte tiene tanto poder de comunicación?, ¿Puede apreciarse en las creaciones, la crítica social que se da en el momento de su realización?, ¿Las obras del neoexpresionismo permiten analizar el pasado para entender la actualidad?, ¿Expresa el artista Víctor Mira, en sus obras, los acontecimientos de la época?, ¿Las conclusiones sociales del análisis de las obras de Mira, pueden aplicarse al contexto actual?, ¿Pueden utilizarse las obras neoexpresionistas de este autor en las intervenciones?, ¿De qué forma?

2.2. Objetivos

Para dar respuesta a la hipótesis y cuestiones planteadas, se ha propuesto una serie de objetivos.

Objetivo general:

Analizar las cuestiones sociales (y los elementos involucrados en su reflexión) que se plantearon en el periodo del neoexpresionismo, para ayudar a comprender cómo estas inciden en los acontecimientos políticos, económicos y sociales actuales.

Justificar que las obras neoexpresionistas del artista aragonés Víctor Mira, son una herramienta potencial en la intervención del trabajo social.

Objetivos específicos:

Evaluar el impacto que tiene la introducción del arte en las intervenciones sociales tanto a nivel individual, como a nivel comunitario. A su vez, analizar cuales son los colectivos con los que se puede realizar.

Proponer un conjunto de obras artísticas para futuros proyectos sociales. Realizar un análisis artístico y social de las obras planteadas para justificar la utilización de las obras del artista Víctor Mira en las intervenciones que traten cuestiones sociales relacionadas con la cultura, la migración, la violencia, la violencia de género, la estructura social, las desigualdades, el capitalismo, el sujeto, la filosofía y la ética.

Incentivar la crítica y reflexión personal a través del análisis de temas sociales que se aprecian en las creaciones artísticas.

2.3. Metodología

El Trabajo Fin de Grado es una investigación social en la que el rigor científico debe estar presente. Por ello, el estudio se ha diseñado en base a los criterios de finalidad, objetivos, dimensión temporal, paradigma y fuente.

La finalidad es producir conocimientos, no ponerlos en práctica. Rivas (1992) expresa que al tratarse de una investigación que busca exclusivamente generar aportaciones teóricas, se considera pura.

Por otro lado, según el criterio de Alvira (1992) se trata de una investigación exploratoria. Las dimensiones de la investigación son reducidas y los objetivos buscan mejorar la teoría. El tema de estudio es poco conocido. No hay documentos que muestren la correlación del trabajo social y la corriente artística del neoexpresionismo. Son dos los métodos que se utilizan: la entrevista a expertos en el tema planteado y el análisis de la literatura especializada.

En base a la descripción que ofrece Corbetta (2010) con respecto al tiempo, paradigma y fuente podemos decir que :

Según la dimensión temporal, al tener como objetivo analizar un momento determinado del pasado, se trata de una investigación transversal, puesto que recoge datos en un momento exacto.

Por otro lado, en base al paradigma utilizado, se trata de una investigación cualitativa. El paradigma utilizado, entiende que las personas son las que crean e interpretan la realidad social y que por ello hay que analizar el punto de vista de estos para poder comprender el tema de estudio.

Por último, se considera una investigación mixta, puesto que la fuente de información es primaria y secundaria. No obstante, el grueso de los datos obtenidos se pueden considerar secundarios, ya que son extraídos de otras investigaciones previas. Es una tarea de reprocesar la información extraída de documentos, archivos, etcétera. Por otro lado, se trabajan con datos inéditos generados a raíz de la entrevista realizada para esta investigación, y por ello se consideran de fuente primaria.

La finalidad de la investigación es poder saber si dicha hipótesis tiene o no teoría que la avale, puesto que esta es necesaria para poder justificar el análisis de la influencia de las cuestiones sociales, dadas en el neoexpresionismo, en los acontecimientos actuales.

3. Marco teórico

3.1 Binomio Trabajo social y arte

El trabajo social busca proporcionar a los usuarios las herramientas necesarias para la mejora de su bienestar. Se logra mediante la movilización de los recursos internos del usuario y de los recursos externos proporcionados por el medio. En las intervenciones, el profesional debe buscar que el usuario sea una persona activa y participe, donde prime el empoderamiento de esta durante el proceso (Moix, 2004).

Padilla y Carmona (2022) argumentan que uno de los problemas a los que se enfrenta el profesional es el malestar generalizado en la sociedad. Esto afecta a toda la población de un modo u otro. La politización del suceso es notoria en los últimos años, pero ¿qué es? ¿en qué medida afecta? La realidad es que resulta imposible generar una respuesta en la que se vea reflejada todas las características de los casos en los que se da. No obstante, la ansiedad es algo que está presente en la mayoría de todos ellos. Esta surge cuando hay un conflicto que no está siendo resuelto. Se puede ofrecer en dos situaciones:

Problemas relacionales: estos pueden afectar a todos por igual, independientemente del nivel adquisitivo que se tenga o la posición social, ya que son aquellos generados en las interacciones de los individuos.

Problemas sociales: en este caso, no afecta a todos por igual puesto que entra en juego el factor socioeconómico. En este tipo de problemas estarían aquellos relacionados con: la precariedad, estar en situación de riesgo de exclusión social, quedarse fuera del sistema, etcétera.

La población que solo tiene problemas relacionales puede acudir a profesionales especializados que les ayuden a adquirir nuevos conocimientos, habilidades o competencias. Sin embargo, Padilla y Carmona resaltan que aquellos que a su vez tienen problemas sociales, el espacio que deberían de tener para capacitarse, es suplido por las preocupaciones económicas, las cuales, no pueden ser tratadas por especialistas de la salud mental. Es posible realizar tratamientos individuales para gestionar cómo enfrentarse a sus consecuencias, pero la única vía para mejorar el bienestar de la población es la comunitaria. Hay que generar estrategias colectivas para mitigar las consecuencias perjudiciales.

Son muchas las acciones que se realizan para erradicar la exclusión social y la pobreza, pero, para poder generar un cambio en la sociedad y mitigar el malestar, es necesario realizar acciones sociales en el contexto donde esta se da. El término de acción social, según Carnacea y Lozano (2013, pp. 29-45) lleva consigo la idea de que el ámbito social es el encargado de propulsar esas mejoras en la sociedad. La transformación social, por tanto, es un hecho que puede suceder. No se sabe cuándo, ni de qué modo, pero sí se pueden marcar unas metas a alcanzar. El punto de partida siempre va a ser aquello que queremos modificar y de manera progresiva se irán introduciendo mejoras que aumenten la cohesión de la población. Esto ya se ha dado, y se seguirá dando, puesto que está en la naturaleza humana la necesidad de evolucionar y de adaptarse al medio.

Carnacea y Lozano también resaltan que un indicador de que se está produciendo el cambio, es cuando se aprecia en la población una modificación de conciencia. Los avances tecnológicos y el aumento de conocimientos y términos, han permitido optimizar las herramientas a utilizar, mejorando y acelerando el proceso.

El campo de estudio del binomio intervención social y arte está cobrando especial relevancia estos últimos años. El arte como herramienta se ha ido introduciendo en la profesión del trabajo social para dar respuesta a la necesidad de aumentar la efectividad de la intervención y causar un impacto más duradero que genere un cambio en los usuarios. Teixeira (2015) realiza una distinción entre los tres tipos de modelos artísticos que se puedan dar en las intervenciones sociales: arteterapia, arte comunitario y arte transformador.¹

La Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, ofrece un nuevo paradigma en el que aprecian la transformación social como algo intrínseco del arte, no como una consecuencia de él (Van y García, 2009). Desde esta mirada se analizarán las obras más adelante, en el documento.

Este poder de transformación, según Carnacea y Lozano (2013, p. 29), reside en el proceso de creación como tal, ya que este fomenta la autoestima, autonomía y autoconocimiento por medio de la creatividad. Independientemente de que sea una intervención individual, grupal o comunitaria, este ejerce, a nivel individual, un papel imprescindible en el empoderamiento del usuario, debiéndose a que tiene un potencial como instrumento educativo. Astudillo et al. (2023) mantienen que participar en las actividades de expresión artística, genera una serie de beneficios, a nivel grupal, como el aumento de la cohesión social, ya que en el proceso se crean nuevas interacciones que producen vínculos. A su vez, a nivel individual, el arte ayuda a: entender los conceptos a tratar, tener pensamiento Crítico, reflexionar, incentivar la colaboración entre los actores y mejorar las habilidades sociales.

Un punto a tener en cuenta a la hora de plantearse el espacio físico donde desarrollar una intervención de esta índole, es el nivel de repercusión que se quiere generar. Si el objetivo es buscar la mejora psicosocial de los individuos que participan, el lugar donde se realiza pasa a un segundo plano, pero si queremos que el impacto sea a gran escala y que este produzca un cambio en la sociedad, es necesario realizarla en espacios amplios y comunes, para incitar la interacción entre los actores que participen (Carnacea y Lozano, 2013, p. 16).

La importancia de la creación de redes entre los participantes, la encontramos en el paradigma constructivista utilizado en la sociología. Este concibe que el ser humano no nace sabiendo, sino que se va desarrollando y construyendo a lo largo de su vida por medio de las interacciones que realiza con el medio. Por lo tanto, el entorno en el que está la persona, es el que le proporciona las posibilidades (González, 2016).

Carnacea y Lozano (2013, pp. 441-459) explican cómo el término de redes, en el ámbito del trabajo social, hace referencia a las conexiones e intercambios, en todas direcciones, que se dan entre personas. Estas se dan en espacios cargados de valor y significado. Por todo esto, uno de los mejores medios para tratar temas sociales por medio del arte es de forma grupal o comunitaria, ya que en estas se generan redes. El avance tecnológico y la cultura han sido los elementos que han permitido que se pueda trabajar de este modo.

A pesar de que esta sea la mejor forma, Carnacea y Lozano resaltan también que es necesario tener en cuenta una serie de características de la red que pueden generar ciertos problemas que impidan, en última instancia, el cambio. Esto se debe a la complejidad y ambigüedad que presenta la flexibilidad, la multidireccionalidad y su estructura del grupo. Por ello, en toda intervención hay que regular estos tres factores.

¹ 7.1. Anexo A para ver referencias los tres tipos de modelos artísticos que se puedan dar en las intervenciones sociales.

Una vez controladas estas tres características (que definirán al grupo que participe en el proceso social), se va a tener que decidir si se quiere definir algo nuevo o si se quiere compartir y divulgar lo ya existente. La delimitación del tipo de red y las directrices del profesional, incidirán en el cambio social de aquellos que participen (Carnacea y Lozano, 2013, pp. 441-459).

La sociedad está compuesta por un complejo engranaje de grupos. Dependiendo del contexto social y cultural, podemos identificar diferentes colectivos en situación de exclusión social. El arte realiza importantes contribuciones en la sociedad para mitigar el estigma de estos grupos y lograr que la comunidad sea inclusiva. Albar (2023) estudia los colectivos en situación de vulnerabilidad con los que más se utiliza para alcanzar la integración social o la inclusión:

Niños y jóvenes: El arte facilita un espacio de seguridad, donde los menores son capaces de expresar sus miedos, deseos, inseguridades, sus preocupaciones y percepciones de las cosas. Esto permite profundizar en sus necesidades y poder así adaptar la intervención a cada caso.

Personas de la tercera edad: Vivimos en una sociedad donde la vejez está mal vista, a pesar de que es un estado natural al hombre. En numerosas ocasiones, se realizan actividades de arteterapia donde se trabajan conceptos como el paso del tiempo, la nostalgia y la muerte.

Mujeres: La igualdad es algo en lo que se lleva décadas trabajando. El patriarcado es un modelo de organización arraigado socialmente difícil de erradicar. Cada mujer lleva su historia y vive en realidades diferentes. El crear espacios donde dialogar sus percepciones y trabajar en su empoderamiento, son de vital importancia para la lucha por la igualdad.

Esto no quiere decir que no se trabaje con otros colectivos tales como minorías étnicas, personas con adicciones, personas migrantes o refugiadas, personas sin hogar, personas con diversidad funcional, etcétera.

Tal y como expresan Carnacea y Lozano (2013, pp. 129-139), todos somos ciudadanos de pleno derecho. Partiendo de esta idea, al ser el arte algo intrínseco del ser humano, no se le puede privar a nadie de él. El participar de la cultura, va a generar, por consecuencia, una mejora del bienestar. Para mitigar o eliminar la exclusión social, es necesario comprender la relevancia de las siguientes reflexiones: Es necesario realizar intervenciones donde se vean plasmadas la realidad, no idealizar situaciones o conceptos; hay que trabajar en la disminución de los prejuicios y estigmas que tiene la sociedad sobre las personas pertenecientes a los colectivos excluidos; es necesario una colaboración entre los diferentes agentes (educación, sanidad, instituciones públicas, entidades sociales) para poder proporcionar los recursos adecuados a cada situación.

El arte es un lenguaje internacional que todo ser es capaz de comprender y trabajar, por ello es factible tenerlo como guía en las intervenciones. Carnacea y Lozano también reflexionan al respecto de que un trabajo multidisciplinar donde arte, trabajo social, sanidad y educación estén unidas va a permitir que, por medio de la creatividad, se pueda abordar la problemática de forma integral, incidiendo tanto en el usuario como en la sociedad

Por tanto, el trabajo social y el arte son dos elementos unidos que tienen como objetivo producir un impacto positivo en la sociedad. Según Carnacea Y Lozano (2013) como fin último de los proyectos de este

índole, puede encontrarse: alcanzar la inclusión y la igualdad, capacitar y empoderar al usuario, lograr una conexión emocional y/o buscar la justicia social.

Según Aparicio et al. (2014) la igualdad y la inclusión social de aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad es uno de los grandes objetivos del profesional del trabajo social. El arte favorece la integración en el medio. Esto se logra adaptando el contenido de las obras artísticas a los colectivos a los que se realiza la intervención. A su vez, las intervenciones artísticas suelen estar organizadas por un conjunto de población y esto permite la interacción y socialización de los miembros, favoreciendo, nuevamente, su inclusión.

La capacitación y el empoderamiento son objetivos imprescindibles en las intervenciones de trabajo social. Sobre todo, en aquellas intervenciones psicosociales. Generar espacios de oportunidades (espacios comunitarios) donde se ofrezcan los recursos necesarios para capacitar al usuario y que este sea una parte proactiva del cambio (Abad y Salazar, 2017).

Pazmiño (2019) muestra cómo las experiencias artísticas están estrechamente relacionadas con el desarrollo de las emociones: desde las personas que lo crean, puesto que plasman de manera directa o indirecta sus emociones en la obra, hasta aquellas que lo disfrutan. Observar cómo las obras provocan sentimientos en el usuario, es un ejercicio potencial que promueve su reflexión.

El arte es un medio de comunicación. Por ello, si el artista lo busca, puede generar en el observador una reflexión de lucha y justicia social. El utilizar la educación artística en las intervenciones del trabajo social, puede ser un medio para generar en la población la idea de la igualdad de oportunidades y la lucha de los derechos humanos (Saura, 2015).

Una vez que se decide que se quiere realizar un proyecto social, el tipo de colectivo al que va dirigido y los objetivos marcados, hay que plantearles a los individuos que participan, qué tipo de artistas quieren ser y para ello es necesario dar respuesta a preguntas tales como ¿Cuál va a ser la finalidad de sus creaciones? y ¿Qué quieren expresar con ellas? Dependiendo de la decisión, Carmen y Lozano (2013, p. 448) los clasifican en: artistas que buscan dar voz a aquellas cosas que duelen, ya sean enfermedades, injusticias sociales, etcétera; artistas como agentes de crítica y reflexión; artistas comunitarios que actúan en espacios públicos; o artistas que buscan plasmar lo íntimo de uno mismo y de la sociedad.

Las propuestas en las que el arte y trabajo social se trabajan de manera paralela, son muchas y muy variadas. Joseph Beuys (1921-1986), artista alemán, expresa que todo ser tiene un potencial artístico y que para poder llegar a él, hay que alimentar y estimular la creatividad.

Un ejemplo de iniciativa es la de González (2023). La autora ha creado un espacio en el que se visibilizan, por medio de las redes sociales, proyectos relacionados con el binomio planteado. Entre ellos destacar: *Creativos* (impulsa la memoria y cognición) Y *Asertivamente* (donde se utiliza materiales táctiles para poder realizar actividades artísticas con personas con discapacidad visual) en ambos se trabaja los ODS de Salud y bienestar y Reducción de la desigualdad. Como se aprecia, la finalidad es diferente, pero ambas incorporan objetivos de La Agenda por el Desarrollo Sostenible, que busca, entre otras cosas, mejorar el bienestar de la población. Por ello, debe guiar las actuaciones que realicemos como profesionales.²

² 7.2. Anexo B para ver más ejemplos de proyectos sociales donde se utiliza el arte.

3.2. Neoexpresionismo

Historia

Las corrientes artísticas surgen cada cierto tiempo para modificar los esquemas planteados en las anteriores épocas, incorporando nuevas visiones, técnicas, motivos, etcétera.³ En este caso, el neoexpresionismo surge a finales de 1960 y principios de 1970 en Alemania. No obstante, se popularizó a principios de la década de 1980 (de los Santos, 2004).

Según DK (2019) las principales escuelas de esta corriente son tres: *Die Neuen Wilden* (traducido al castellano como Los Nuevos Salvajes) de Alemania, en la que destacan artistas como Georg Baselitz, A. R. Penck, Anselm Kiefer, Markus Lüpertz; la transvanguardia de Italia. En la cual, se destaca a Francesco Clemente, Sandro Chia y Enzo Cucchi; *Bad Painting* y *New Image Painting* en Estados Unidos, siendo destacados los artistas Jean-Michel Basquiat, Keith Haring y Julian Schnabel.

Cabe mencionar, que el nombre de la escuela alemana surge a raíz del título de la exposición de 1980 "*Les Nouveaux Fauves. Die Neuen Wilden*". Las obras suscitaban tanto interés en la población que, desde aquel momento, a los artistas que participaron en ella les nombraron como "los padres de los nuevos salvajes", apodo que surgió *del nombre que le puso a la exposición* el director del museo de Aquisgrán Wolfgang Becker (Cortes, 2011-2012).

A pesar de que en España no cobrará especial relevancia el Neoexpresionismo, podemos destacar algunos artistas como Miquel Barceló, Ferran Garcia Sevilla, Horacio Sapere, Sindria Segura y Víctor Mira, los cuales, en 1983 participaron en Barcelona la exposición *neo-expresionisme a catalunya* (Mira, 1983).

En este Trabajo Fin de Grado, se va a analizar la obra del artista español Víctor Mira. Esto se debe a varias razones. Por un lado, a pesar de que su estilo pictórico es muy variado, podemos apreciar en muchas de sus obras características del neoexpresionismo alemán. Por ello, los aspectos más específicos de esta corriente, comentados de aquí en adelante, estarán centrados en las características de la escuela que surgió en Alemania, es decir, en los artistas pertenecientes al "*Die Neuen Wilden*".

Características

De los Santos (2004), a lo largo de su libro, expone con claridad las características principales que se aprecian en las obras de "*Die Neuen Wilden*", que también se pueden extrapolar al conjunto de obras del neoexpresionismo: El uso de colores primarios y el contraste entre los tonos, las pinceladas gruesas y toscas, técnicas pictóricas novedosas (que en numerosas ocasiones se mezclan en una misma obra), el uso de diferentes texturas mezclando elementos de la naturaleza como arena para generar nuevos gramajes, retorno de la figura y la figuración en las obras, fondos desnudos (creados a base de gruesas pinceladas de diferentes colores y manchas con texturas) y por último, la escritura entra a formar parte de la obra y se convierte en un motivo de ella. Modificar los textos, descomponiéndose y mezclando frases o escribir con faltas de ortografía, es un juego que se aprecia en las obras pictóricas (esto se da sobre todo en el "*Bad Painting* y *New Image Painting*" surgido en Estados Unidos y de manera más concreta, en el artista Jean-Michel Basquiat).

³ 7.3. Anexo C para profundizar en el arte.

Temas

La cultura, cobra especial relevancia a la hora de entender los temas que se tratan en la corriente. No es lo mismo analizar las obras del neoexpresionismo alemán que aquellas surgidas en E.E.U.U. Incluso encontramos diferencias entre artistas que se encuentran dentro de una misma escuela. Esto se debe a que el contexto del artista es un factor imprescindible a tener en cuenta. Un caso muy evidente es el de Jean-Michel Basquiat, artista que toma como temática principal sus vivencias como persona negra en los Estados Unidos (Emmerling, 2015).

Por otro lado, el contexto socio-político de la época cobra gran peso a la hora de analizar los temas que trata esta escuela. En el caso del neoexpresionismo alemán, en 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial. En este periodo de posguerra, los artistas se tienen que enfrentar a la realidad y las consecuencias de los acontecimientos vividos. Por ello, en cierto modo, en las obras de los artistas alemanes se aprecia la búsqueda del patrimonio perdido y del reencuentro con la tradición abandonada en la guerra. Becker (creador del término nuevos salvajes), hace hincapié en el peso de la tradición europea en las obras. Esta va a tomar especial relevancia en las obras a analizar de Víctor Mira (de los Santos, 2004).

Inspiraciones y corrientes en las que se basa

El neoexpresionismo es una corriente artística que, a pesar de romper con lo realizado anteriormente, sigue manteniendo ciertas características de periodos artísticos pasados. No obstante, según DK (2019), las principales fuentes de inspiración son: el expresionismo alemán de la década de 1910 y 1920, el expresionismo abstracto de posguerra (por ejemplo el *Guernica* de Pablo Picasso de 1937), el surrealismo y el arte rupestre.

De manera más concreta, podemos destacar como el Arte Pop y la cultura popular toma presencia en el neoexpresionismo surgido en los Estados Unidos. La colaboración entre dos de los personajes más representativos de cada corriente, Basquiat y Andy Warhol, es la prueba de ello (Emmerling, 2015).

3.3. Víctor Mira

Vida personal y artística

Para la presente investigación, se contó con la colaboración del presidente de la Asociación para el Estudio y Difusión de la Obra Víctor Mira. Gracias a esta, se obtuvo la información necesaria y las fuentes para trazar su perfil.⁴

Víctor Mira (1949-2003) es uno de los artistas aragoneses más relevantes. J. Gonzalo (comunicación personal, 10 de febrero de 2024) expresa que a pesar de que su ascendencia familiar es de Aragón, su vida ha estado marcada por un continuo movimiento en el espacio. Su padre era militar y cuando él nació se encontraba destinado en Marruecos. Tras esto, pasó su infancia en Galicia y ya entrado el periodo de la adolescencia se trasladó a Zaragoza. Durante un periodo, desde el año 1969 (aproximadamente), Víctor vive en Madrid, volviendo a Zaragoza para realizar el servicio militar.

⁴ 7.4. Anexo D para ver el guión de la entrevista y el consentimiento informado.

La doble residencia es algo habitual en él. A partir de 1978, se afincó en Barcelona, pero paralelamente vive temporalmente en ciudades europeas de Suiza, Francia, Alemania... Este último país marca su estilo artístico. En el año 1975, realiza su primer viaje a Alemania y en Munich fija después su segunda residencia. Las vivencias allí le marcaron a nivel personal y artístico, como se puede ver reflejado en sus obras, motivos, técnicas y temáticas del expresionismo y neoexpresionismo alemán (J. Gonzalo, comunicación personal, 10 de febrero de 2024).

Artista polifacético, escritor, poeta, pintor, escultor y grabador, a quien la crítica especializada otorga en 2003, unos meses antes de morir, el reconocido premio ARCO al mejor artista vivo. Su obra tiene una mayor acogida y reconocimiento a nivel internacional, sobre todo en Alemania y Estados Unidos puesto que el estilo en sus obras se asemeja más a lo que realizaban los artistas de estas latitudes. Se puede apreciar una clara evolución en las temáticas y corrientes artísticas utilizadas. Algunas de las corrientes que destaca son: arte pop, arte lírico, surrealismo, expresionismo, neoexpresionismo alemán, arte figurativo y arte abstracto.

La versatilidad con la que creaba es evidente y la fluidez con la que cambia de estilo artístico era un claro ejemplo del porque se trata de un artista a tener en cuenta a la hora de hablar del panorama artístico español (J. Gonzalo, comunicación personal, 10 de febrero de 2024).

Entre los ciclos artísticos expuestos por Cortés (2020), hay que destacar, por su relevancia con el neoexpresionismo y la reflexión social que suscitan: Una iconografía primigenia, Caminantes, Hilaturas, Naturalezas muertas, Ciclos religiosos y Antihéroes.

Contexto social y político

El contexto social y político es un factor indispensable a tener en cuenta a la hora de analizar las obras de un artista. En este caso, Víctor Mira vivió el periodo de la dictadura del general Francisco Franco y la transición democrática de España.

Durante la dictadura de Franco (1939-1975), la emigración a países como Alemania o Francia aseguraba en los españoles un crecimiento a nivel personal y económico, mientras que en España, la pérdida de derechos humanos era cada vez más notoria. En algunos de los países de Europa surgieron los treinta gloriosos. Esta terminología abarcaba una serie de características como el crecimiento económico y el establecimiento de los Estados de Bienestar (Gonzalez y Ortiz, 2023). La censura que se daba durante el periodo franquista, en el cine, prensa, arte, ideas, etcétera, causó que, llegada la transición democrática, toda la información que había sido censurada o modificada entrara de golpe al país.

Relación del Neoexpresionismo y Víctor Mira

J. Gonzalo (comunicación personal, 10 de febrero de 2024), expone que el neoexpresionismo no es el estilo pictórico principal del artista, aún así, las conexiones establecidas entre Víctor Mira son evidentes. En las obras a analizar en el siguiente apartado, se podrá apreciar las siguientes características del neoexpresionismo: El evidente peso de la tradición y cultura europea, la falta de fondos definidos en las obras. Los colores vivos, las pinceladas gruesas y toscas y la mezcla de texturas.

Durante el periodo que Mira vive en Alemania, se nutre del estilo artístico alemán del momento. Como artistas a destacar entre sus influencias, se encuentra Joseph Beuys, quien a pesar de no ser un artista de la corriente neoexpresionista ejerce gran influencia sobre los principales pintores del neoexpresionismo: Georg Baselitz y A. R. Penck⁵.

Ralf Winkler, más conocido como A. R. Penck, destaca por sus figuras primitivas. La influencia de este se ve reflejada en el ciclo de Víctor Mira “Una iconografía primigenia”, en el que se aprecian figuras prehistóricas sobre fondos creados a base de manchas y trazos de pincel (J. Gonzalo, comunicación personal, 10 de febrero de 2024).

A Georg Baselitz, le caracteriza la inversión de los elementos, de manera más concreta y a destacar, el águila. Este es uno de los motivos que inspiran a Víctor Mira, en parte por el sentido político que está representa (Cortés, 2020).

De Joseph Beuys, las cruces es el motivo que más le atrae a Mira. Beuys es un artista que utiliza sus obras para mostrar los traumas de la población y los procesos de curación que estos tienen al respecto. (Bernaldez, 1999), destacando entre ella la obra “La muerte y la doncella”, de 1957, en donde se aprecia a dos personajes en posición de besarse en los labios. Esta obra es reseñable puesto que manifiesta la crudeza de la historia al verse estampada un sello con la palabra “Auschwitz”. Este se convierte también en uno de sus motivos de Víctor Mira. Así se aprecia en la obra titulada “El beso de la muchacha y la muerte”.

La admiración hacia estos artistas, se evidencia en el libro de estampas de Víctor Mira titulado con el neologismo del apellido de ambos “Baselitzbeuys” (Cortés, 2020). El águila y la cruz, comienzan a tomar un papel relevante en sus obras. El artista comprende el peso político que estos dos motivos tienen en Alemania y pretende indagar con ellos los sucesos de España. “Naturaleza muerta española” es el ciclo en el que mejor se aprecia esto.

3.4. Conexión

Independientemente del método artístico utilizado (arteterapia, arte comunitario o arte transformador) siempre se considerará como un proceso de aprendizaje. Por ello, si el trabajador social tiene las cualidades necesarias para generar un espacio donde la creatividad, la empatía y la escucha activa estén presentes, es posible que los vínculos empiecen a surgir. Si estos se potencian, es viable tratar temas que susciten la reflexión de la estructura social, los valores, las normas, las formas de interactuar que se dan en una cultura, por medio del análisis de obras. Para ello, es necesario seleccionar obras de artistas que traten temas sociales, como es el caso de Víctor Mira. El artista vive en un espacio y tiempo concreto, por ello, es imposible analizarlas sin comprender el contexto social, político y económico en el que fueron generadas.

De todos los estilos artísticos, el neoexpresionismo se generó en un momento en el que había que asumir el pasado y volver a las raíces de la cultura. Este proceso de aceptación y entendimiento del pasado es idóneo para tratar en las intervenciones sociales, puesto que puede ayudar en la reflexión de las vivencias del presente. Para poder entender los procesos actuales, es necesario conocer cómo se comprendieron y gestionaron en el pasado. A su vez, los conocimientos que adquieran los usuarios sobre las temáticas de las obras, generará en ellos una reflexión crítica y un discurso más sólido sobre cada momento histórico.

⁵ 7.5. Anexo E para apreciar la influencia de estos tres artistas alemanes en las obras de Víctor Mira.

4. Análisis

A continuación, se realizará un análisis de carácter cualitativo para todas las piezas de arte seleccionadas.⁶ El estudio de las obras está basado en los conocimientos adquiridos a lo largo del grado universitario de trabajo social. Tiene una fundamentación teórica, pero siempre se podrá apreciar la subjetividad y percepción en la redacción.

Al igual que en el marco teórico la investigación se ha centrado en apreciar cómo el arte tiene la posibilidad de ser utilizado en las intervenciones sociales, en el apartado de análisis se realiza una ejemplificación de su aplicación para tratar temas sociales a raíz de las obras artísticas. Esto no hubiera sido posible si no tuviera una fundamentación teórica que justificara los beneficios de utilizar el arte como herramienta en las intervenciones sociales.

Con respecto a las obras, todas son del artista aragonés Víctor Mira. Las fotografías han sido cedidas, para realizar el presente trabajo por la *Asociación para el Estudio y Difusión de la Obra de Víctor Mira*.

El legado artístico que dejó Víctor Mira oscila entre 10.000-12.000 obras originales, que van desde pequeños formatos hasta grandes cuadros que alcanzan los 15 metros. A su vez, cuenta con 17 libros de su autoría (1979 y 2003) que comprenden poesía, artículos y ensayos, teatro, dibujos con textos, monotipos y autobiografía y 5 libros de artista (1974-1998). A su vez, realizó 8 carteles de artista entre 1988-2001 y dos colecciones de fotografía (1988 y 1993). Por último, destacan 26 colecciones, o suites, de estampas (principalmente grabados y xilografías) de entre 1979 y 2002, además de otras cerca de 300 estampas fuera de colección.

En la elección de obras objeto de la presente investigación, ha resultado de importancia capital la accesibilidad que he tenido al legado artístico de Mira. Mi cercanía a la asociación AEDO Víctor Mira, me ha permitido observar en persona las creaciones, pudiendo apreciar detalles (como los colores, texturas, materiales utilizados, etcétera) que por otros medios no habría visto con tanta claridad.

Del conjunto de obras a las que he podido acceder, he seleccionado aquellas que, por sus características y año de su creación, podrían pertenecer a la corriente del neoexpresionismo. No tienen porqué pertenecer a ella de manera estricta, no obstante, en todas se aprecia la influencia que tiene esta corriente sobre el autor a causa de sus periodos de estancia en Alemania.

Una vez identificadas aquellas que podrían pertenecer a dicha corriente, se han escogido las que tratan de manera más explícita temas sociales (este ha sido el principal factor de selección al tratarse de una investigación social). La popularidad de las obras no ha sido un factor a tener en cuenta, puesto que hay creaciones menos representativas del artista con una mayor reflexión de índole social. No obstante, "Acontecimientos ocurridos en Barcelona" tiene tanto un gran potencial de crítica social, como una gran popularidad como obra neoexpresionista española.

Las obras que se van a analizar a continuación, forman un conjunto total de once, creadas entre 1975 y 1997. De entre las diferentes series del artista, se seleccionan obras pertenecientes a: Acontecimientos ocurridos en Barcelona, Evolución de los Ciclos Buoesbagger, Naturalezas muertas, Una iconografía primigenia, El dinero, Caminantes, El filósofo, Hilatura y Cuentos, mitos y leyendas.

⁶ 7.6. Anexo F para ver ficha creada para el análisis de las obras.

Los temas a tratar son muy diversos, aunque se pueden clasificar en dos:

Nivel macro. Afectan al conjunto de la sociedad:

La estructura social es el modo de organización de una sociedad. A raíz de este tema, se reflexiona sobre la desigualdad social, el papel del Estado de bienestar y los movimientos sociales.

La violencia es un problema social que está presente en las interacciones sociales, siendo el contexto el que posibilita dicha acción (la violencia de género es una reflexión que se realiza a parte, puesto que cobra especial relevancia en el ámbito social actual).

La cultura, sus los valores y normas establecidos en una sociedad, pueden ser diferentes a los que se dan en otra, surgiendo aquí los estereotipos y prejuicios.

El capitalismo es el sistema económico que guía la gran mayoría de aspectos de la vida. El poder que antes tenía el Estado, de manera progresiva, se ha otorgado a las grandes empresas. A raíz de esto, se están dando otros fenómenos, que se analizarán también, como es la alineación, la migración y de manera más concreta la inmigración.

Nivel micro. Suscitan reflexiones individuales, puesto que se trata de preguntas existenciales, donde la filosofía y la ética están más presentes:

La filosofía y de manera más concreta la ética, están presentes en el desempeño de las funciones del trabajo social. De manera recurrente, el profesional se encuentra con dilemas morales que debe resolver.

El sujeto, el ser humano... para poder entender a las personas, es necesario analizar el contexto en el que se desarrollan. Por medio del aprendizaje, las personas se van conformando.

4.1. Acontecimientos ocurridos en Barcelona

En este punto, se analizan un conjunto de tres obras. La relación entre ellas permitirá crear un tema de análisis común. La obra principal es *Acontecimientos ocurridos en Barcelona*, pero a su vez, se tendrá en cuenta *Sin título* y *Naturaleza muerta española con Baselitzeuys*. La primera habla de la estructura social, las desigualdades que genera y los movimientos sociales. El resto de obras, añadirán información sobre la importancia del Estado de bienestar.

Pintura 1: Mira, V. (1981). *Acontecimientos ocurridos en Barcelona*. AEDO Víctor Mira.

Fecha de creación: 1981.

Técnica: Óleo / Lienzo.

Dimensiones: 217 × 372,5 cm.

Serie: Acontecimientos ocurridos en Barcelona (ligado a "Una iconografía primigenia").

Neoexpresionismo: En esta obra de gran formato, podemos encontrar dos tipos de figuras primitivas como principal vía de expresión. Ambas están realizadas con pinceladas gruesas y toscas. A pesar de que el artista ha saturado la obra, podemos apreciar en ciertas zonas superiores que el fondo está compuesto por una serie de brochazos de diferentes colores.

En la obra, no priman los colores primarios, pero sí existe un marcado contraste entre los diferentes tonos de verde, rosa, blanco y negro.

Todo esto, junto al significado de la obra, han generado que esta sea la obra más representativa del neoexpresionismo de Víctor Mira (siendo expuesta en múltiples exposiciones).

Análisis conceptual: El artista se encontraba residiendo en Barcelona cuando ocurrió el intento de golpe de estado de 1981. Este momento fue uno de los más polémicos y sonoros en el periodo de transición política en España. El levantamiento militar, mostraba la inestabilidad que se estaba viviendo. En la obra podemos apreciar dos tipos de figuras:

El poder está representado por los perros que se encuentran a la izquierda del lienzo. Estos, ocupan más espacio del lienzo y están amenazando y acorralando al pueblo.

Cortes (2021), propone que las piernas de los perros evocan a la obra de Paul Klee titulada *Revolution des viadukts*⁷, donde el artista sueco plasma una serie de acueductos creados en el periodo del régimen nazi. Víctor Mira, en su obra *Acontecimientos ocurridos en Barcelona* realiza cierto símil con los sucesos que se estaban dando. El significado que se le puede dar, por consecuencia, es el intento del avance del franquismo nuevamente en el panorama político y social.

El pueblo, está representado por una serie de figuras primitivas, en la derecha del lienzo. Estas ocupan un espacio menor en el lienzo. Por su corporalidad, podemos diferenciar en el conjunto de figuras: Un hombre al frente con las manos levantadas frenando el abuso de poder, tres niños, uno de ellos a los brazos de su madre y tres mujeres.

Indistintamente de si los personajes representan al poder o a la población, todos muestran los dientes. Esto da a entender que hay una lucha y rivalidad. A pesar de que el pueblo está acorralado, lucha y se defiende, puesto que no quieren retroceder en los avances dados desde que se dictó el fin de la dictadura franquista.

Análisis emocional y sensorial: Los sentimientos y sensaciones que evoca son evidentes. La obra transmite un momento hostil de la historia de España. El poder muestra agresividad en sus actos. Se aprecia que sus actos no han sido consensuados con el conjunto de la población. Por otro lado, si analizamos al pueblo, apreciamos el miedo en los niños y la ira en los más adultos.

El conjunto de la obra puede en una primera instancia transmitir cierta ansiedad y confusión. Pero, al analizar más en profundidad la postura que toma el pueblo, se genera una sensación de esperanza y solidaridad entre ellos, puesto que están todos unidos contra un mismo opresor.

⁷ 7.7. Anexo G para ver la influencia del artista Klee en la obra de Víctor Mira

Sin título

Pintura 2: Mira, V. (1975) *Sin título*. AEDO Víctor Mira. 2022.

Fecha de creación: 1975.

Técnica: Óleo y témpera / Cartón rígido.

Dimensiones: 112 × 75 cm.

Serie: Evolución de los Ciclos Buoesbager.

Neoexpresionismo: Fondo desnudo creado a partir de brochazos gruesos y manchas de colores. Los colores primarios amarillo y azul priman en el fondo. La forma de la figura corporal del hombro derecho y brazo izquierdo, ha sido creada por pinceladas sueltas de blanco con material grumoso.

Análisis conceptual: La obra tiene un gran componente político, tanto por la bandera republicana que se luce en una banda sobre la figura, como por el periodo de su creación, puesto que se data en el año en el dictador Francisco Franco fallece. La obra está compuesta por una figura, autorretrato del autor. Las gafas que llevan significan intelectualidad. Por otro lado, el cráneo que lleva en la cabeza, representa la muerte de la dictadura. A pesar de ello, se aprecia un ente que emerge de la zona tras la figura, en un intento de abrazo. Esto da a entender que no hay que confiarse de la desaparición total de los ideales creados durante el periodo dictatorial, puesto que estos han sido asumidos por muchos y serán difíciles de erradicar. El artista no se equivocaba, puesto que años después se dió el intento de Golpe de Estado en España.

Naturaleza muerta española con Baselitzbeuys

Pintura 3: Mira, V. (1983). *Naturaleza muerta española con Baselitzbeuys*. AEDO Víctor Mira.

Fecha de creación: 1983.

Técnica: Óleo / Lienzo.

Dimensiones: 92 × 60 cm.

Serie: Naturalezas muertas.

Neoexpresionismo: El fondo desnudo compuesto por trazos de pintura de diferentes colores.

Análisis conceptual: El aguila, prestada del artista neoexpresionista alemán George Baselitz, representa el antiguo régimen nazi y la calavera representa a España. De ella cuelga, de manera figurativa, una especie de cuerpo, que simboliza el peso de la memoria por los acontecimientos sucedidos en periodos anteriores, como las atrocidades que se dieron durante la Guerra civil española (1936-1939) o durante el periodo franquista (1939-1975).

Temas y mensajes de las tres obras seleccionadas: La estructura social es la que marca y guía el funcionamiento de la sociedad, dictando el nivel de desigualdad que se va a dar entre la población. Por ello, es imprescindible el papel del Estado de bienestar, puesto que este es el responsable de atender las necesidades básicas de la población. Los movimientos sociales, cumplen un papel fundamental cuando se ven amenazados los derechos sociales de la población.

Interpretación del conjunto de las tres obras:

La estructura social, hace referencia al modo de organizarse y distribuirse de una sociedad. En ella podemos clasificar diversos elementos. Los primeros serían estatus y rol, que están estrechamente relacionados.

El estatus se refiere a la posición social que ocupan las personas, el cual puede ser adquirido desde el nacimiento o adscrito en base a los logros. Sin embargo, el rol, se refiere a las funciones que se esperan de una persona. Lo que se espera de esa persona, su comportamiento y responsabilidades, estarán marcadas por el estatus en el que se encuentre. Una persona puede tener varios roles dependiendo de las interacciones del momento. Por ejemplo, una mujer no tendrá el mismo comportamiento cuando esté trabajando que cuando ejerza su rol como madre. Cuando no cuadra el rol a lo esperado, se puede dar: el conflicto de roles o la tensión de rol.

Para continuar, están los grupos sociales. Estos están conformados por personas que comparten los mismos valores, normas, grupo, etcétera.

Por último, un elemento principal y primordial, serían las instituciones sociales. Estas son las encargadas de satisfacer las necesidades sociales básicas.

La distribución de los recursos está estrechamente relacionado con el modo de estructura social que una sociedad tenga. Por lo general podemos distinguir:

Una clase alta, dominante con un alto nivel económico por su influencia en la producción. Tienen una alta cohesión social. Protegen sus intereses por encima de todo una clase media, nivel donde hay más personas. Estos están sujetos al mercado o son pequeños propietarios. Su cualificación es buena y una clase baja, con bajo o nulo poder económico y con una baja cualificación. Periodos largos de paro, se aprecia una mayor presencia de inmigración y dependen del Estado de Bienestar.

Por tanto, dependiendo de la estructura social, la desigualdad será más o menos notoria. La sociedad capitalista de estos tiempos, no es sino generadora de desigualdades. Esta se puede apreciar en la renta, pero también en la posibilidad de acceder a los recursos públicos, a una buena educación, etcétera. La familia, la escuela y la cultura, son tres factores sociales que inciden de manera directa en esta desigualdad.

Las desigualdades que se dan afectan a nivel cultural. El modo en el que vemos las cosas y la ideología que uno tenga, estará marcada por ellas y, por tanto, la forma en que apreciamos la realidad. Es el propio sistema y la estratificación de la sociedad la generadora de desigualdades.

El Estado Social tiene como objetivo disminuir los riesgos sociales. Las instituciones encargadas de defenderlo son las del Estado de Bienestar. Este es el encargado de garantizar unos niveles de bienestar económico y social a la población. El conjunto de políticas y derechos serán las que marquen el nivel de protección: España sigue las pautas del modelo mediterráneo.

Las necesidades básicas de la población, en relación con las cuestiones sociales, serán o no cubiertas dependiendo de las personas que gobernarán. La protección social que se daba durante la Segunda República española, no es la misma que la que se dio durante el Franquismo. Durante el periodo de la república, se incentivaba la educación pública y laica, se implementaron derechos laborales y se crearon seguros sociales. Por el contrario, durante el periodo de la dictadura franquista, las políticas sociales

implementadas tenían como objetivo principal el control de la población y responden a los intereses del régimen. Durante este periodo, la caridad fue el principal medio de protección social. Principalmente, esta era ofrecida por la iglesia católica, y su método paternalista, evitaba el crecimiento personal del usuario.

El periodo de la transición supuso una apertura a nivel económico, político y social. Los avances y mejoras en la población se vieron instaurados con la democracia. Hay así, hay periodos en los que el gobierno instaurado, decide disminuir los niveles de protección. Al no querer un retroceso, la población se une para generar movimientos sociales. Esto designa al conjunto de personas que se organizan para la promoción de ciertos objetivos de carácter social, puesto que realizan reivindicaciones de intereses generales y denuncian políticas que deben cambiar para la mejora del bienestar del conjunto de la población.

Este comportamiento colectivo puede generar un cambio social. Para poder alcanzarlo es necesario que la función del movimiento social sea de presión a las élites que gobiernan controlan el poder. El objetivo, por lo tanto, será de cambio y los integrantes tendrán que definir si quieren el cambio sociopolítico o sociocultural. Para que éste se perpetúe en el tiempo, es necesario generar una modificación en la conciencia colectiva.

Para finalizar, exponer que hay casos en los que la violencia es ejercida desde las instituciones sociales. Es una violencia contra la población de las clases más bajas y es por ello, que, como bien expresa Moix (2004) desde el trabajo social se debe hacer un ejercicio de proporcionar a los usuarios los recursos que más se adapten a sus necesidades, independientemente de que sean internos al usuario o externos. Las intervenciones sociales en las que el arte está presente, ayudan a aumentar la eficiencia y el impacto .

4.2. Pelea en el distrito 5º

Pintura 4: Mira, V. (1981). *Pelea en el distrito 5º*. AEDO Víctor Mira. 2022.

Fecha de creación: 1981.

Técnica: Óleo / Madera.

Dimensiones: 18,5 × 17,5 cm.

Serie: Acontecimientos ocurridos en Barcelona.

Temática: La violencia.

Neoexpresionismo: La obra muestra un fondo desnudo. En ella, hay dos figuras con las siluetas poco definidas. Se aprecia un contraste entre los colores primarios amarillo y rojo.

Análisis conceptual: Se puede apreciar que el artista quiere plasmar la agresividad del ser humano. En este caso, las figuras están ejerciendo violencia una sobre la otra. En muchas culturas, el mostrar los dientes es considerado un gesto agresivo, puesto que este puede ser un modo de intimidación y rabia.

En el año de su creación, en la ciudad de Barcelona se vivía un periodo de crispación, tanto política como social como consecuencia del intento de golpe de Estado en España. A su vez, en mayo de ese mismo año, sucedió el asalto al Banco Central de Barcelona, donde se produjo el robo de documentos relacionados con el acontecimiento del 23 F. Las condiciones que se dieron fueron idóneas para las movilizaciones ciudadanas en las que la violencia está muy presente.

Análisis emocional y sensorial: El observar esta obra, puede generar en el espectador sentimientos de miedo, angustia, impotencia, tristeza. Hay que tener en cuenta que las emociones y los sentimientos están estrechamente relacionados con la sensibilidad del observador y de sus vivencias pasadas.

Tema y mensaje: La creación artística quiere hacer reflexionar sobre las conductas agresivas del ser humano y como la violencia está presente en las interacciones humanas.

Interpretación:

La violencia es el acto en el que se ejerce más fuerza de lo común. Se denomina agresión, al momento en el que se ejerce daño de manera intencionada sobre otra persona.

Es un problema social. Las repercusiones negativas se ofrecen a nivel individual, familiar y social. Dependiendo de las características del acto, podremos entender que ha sido una agresión física, estructural o psicológica. Para entender la complejidad del tema en cuestión, hay que tener en cuenta que hay factores internos y externos, culturales y estructurales que pueden o no posibilitar una situación agresiva.

Martín-Baró et al. (2003) sostienen que existe una estrecha relación entre la violencia, la ideología y la convención social. Dependiendo de la justificación que se dé al acto, esta puede estar apoyada o no por la sociedad, puesto que los intereses y valores entran en juego. Por ejemplo, en una situación de robo, no se aprecia del mismo modo la agresión que ejerce el atacante y la que realiza el defensor.

Cada acto hay que analizarlo de manera aislada teniendo en cuenta el papel que ejerce la violencia en el momento histórico (no se puede decir que todo acto de violencia es injustificado, puesto que no es lo mismo la violencia que se genera, por ejemplo, para abolir una dictadura, que la que ejerce el dictador) y en la cultura en el que se esté dando.

Por otro lado, es necesario observar el contexto en el que se ha ofrecido la agresión, puesto que este tiene la característica de posibilitar la situación de violencia. Por ejemplo, si una persona crece en un espacio donde por sus normas y valores tiene bien visto pegar a las mujeres, la posibilidad de ejercer daño contra ella es más elevada. A su vez, si una persona tiene acceso a armas, hay más opciones de que la use.

Como conclusión, la violencia es un problema social que se debe abordar para poder prevenirlo. Erradicarlo es una utopía, puesto que la posibilidad de que todo el mundo esté de acuerdo en todo momento es imposible y menos si se dan situaciones donde los derechos humanos de ciertos colectivos se ven afectados. No obstante, desde el trabajo social se pueden realizar intervenciones de prevención y disminución de daños: Generar espacios seguros. Para ello, hay que realizar un análisis de las causas subyacentes de los actos violentos; identificar de manera temprana e intervenir en aquellos contextos que posibilitan las situaciones de violencia; apoyo y acompañamiento de las personas afectadas.

Una forma de crear espacios sin violencia, es por medio de la creación de redes entre las personas de un mismo contexto. Generar espacios significativos donde puedan establecerse interacciones en las que los diferentes actores puedan expresarse sin sentirse juzgados es necesario para generar un cambio social a nivel macro (Carnacea y Lozano, 2013, pp. 441-459).

4.3. Caperucita roja

Pintura 5: Mira, V. (1983). *Caperucita roja (pintura)*. AEDO Víctor Mira.

Fecha de creación: 1983.

Técnica: Óleo / Papel.

Dimensiones: 199 × 110 cm.

Serie: Cuentos, Mitos y Leyendas

Temática: La violencia.

Neoexpresionismo: Los colores primarios predominantes son el rojo, azul y amarillo. El fondo que muestra la creación pictórica, hace referencia al estilo artístico del artista expresionista alemán A. R. Penck⁸.

Análisis conceptual: La obra representa la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Para ello, utiliza los personajes clásicos de la narrativa del cuento de Caperucita roja. De manera simbólica, el artista deja entrever que por mucho que luche caperucita (las mujeres), el lobo (los hombres / la sociedad patriarcal) va a terminar engulléndosela⁹.

Análisis emocional y sensorial: Las emociones que se suscitan en el observador son muy variadas. Al igual que en el cuento clásico, se puede empatizar con la protagonista. En este caso, la obra representa un momento de violencia, por lo que puede generar a su vez, miedo y tensión por lo que pueda ocurrir.

Tema y mensaje: En este caso, la obra quiere causar una reflexión sobre la violencia sobre la mujer, el patriarcado y la evolución del feminismo.

⁸ 7.8. Anexo H para ver la influencia del artista Penck en la obra de Víctor Mira.

⁹ 7.9. Anexo I para ver la evolución del artista respecto al tema.

Interpretación:

La violencia de género es algo que se viene dando en todas las culturas, en mayor o menor grado. A la hora de analizarla, aparte de ver las características de la persona agresora, es necesario entender que los factores sociales, como pueden ser los valores y creencias de la sociedad, ejercen una influencia directa en el sistema social opresor.

El género es una construcción social, por ello, los roles que se asocian a cada sexo pueden variar y cambiar. Son muchos los logros de las olas feministas que han ido introduciendo mejoras en la lucha por la igualdad de hombres y mujeres. No obstante, el patriarcado sigue instaurado en nuestro día a día, en el lenguaje, trato, chistes, etcétera.

Se denomina patriarcado a la forma de organización de una sociedad a nivel social, económico, político, en el que los hombres se sitúan por encima de las mujeres, contexto donde se da el androcentrismo. Este término se utiliza para explicar la perspectiva en la que el hombre es utilizado como punto de referencia y medida de todo. Esto genera considerables problemas puesto que se deja de lado la perspectiva y hallazgos de las mujeres. Un claro ejemplo, se evidencia en el caso de la medicina. Se ha demostrado que los síntomas de los problemas cardíacos son diferentes en los hombres que en las mujeres. Al haberse realizado la mayoría de los estudios desde la perspectiva de los hombres, se ha obviado que en las mujeres no son los mismos, generando diagnósticos erróneos.

La segregación de género se aprecia de manera más evidente en el campo laboral, dándose una segregación horizontal y vertical: segregación horizontal, que hace referencia a la centralización de las mujeres en ciertos sectores laborales, donde el reconocimiento y el salario son inferiores. Estos trabajos suelen ser feminizados y están relacionados con los roles tradicionales asociados a las mujeres como cuidar, limpiar, etcétera; segregación vertical, que hace referencia a las desigualdades a nivel jerárquico y responsabilidades dentro de una empresa.

Un colectivo con el que se suele trabajar por medio del arte son las mujeres. El empoderamiento, es el objetivo principal y este se logra de manera más efectiva utilizando el arte. Alcanzar la igualdad de estas, es un trabajo de fondo. Es imprescindible generar espacios donde puedan contar sus experiencias, puesto que cada una tiene su historia personal (Albar, 2023).

Como conclusión, en los últimos años, se han aumentado el número de leyes y ayudas para disminuir la segregación horizontal y vertical que se da en el mercado de trabajo, al mismo tiempo que las leyes que apoyan y protegen a las mujeres en casos de violencia se han visto mejoradas, sobre todo en las intervenciones de prevención. No obstante, falta mucho camino por recorrer y, por ejemplo, un punto difícil de erradicar es el sexismo en el lenguaje. Este, no se aprecia de manera tan notoria, pero está presente en el día a día en las costumbres de la cultura.

4.4. Cultura del arco

Pintura 6: Mira, V. (1979). *Cultura del arco* (pintura). AEDO Víctor Mira. 2022.

Fecha de creación: 1979.

Técnica: Óleo / Tabla.

Dimensiones: 25 × 17,5 cm.

Serie: Una iconografía primigenia.

Temática: La cultura.

Neoespressionismo: A pesar de que el fondo se presenta más definido que en el resto de obras analizadas, tiene la apariencia de estar inacabado, con pinceladas gruesas y manchas de diferentes colores. Esta obra, destaca como dentro del neoespressionismo por dos motivos: uno sería la utilización del lenguaje escrito dentro de la propia creación y el otro por su significado, que nos habla de los orígenes del hombre, de la tradición perdida y la reflexión sobre los orígenes para buscar alternativas en el presente.

Análisis conceptual: Se plasma con claridad la cultura del ser primitivo conectado con la naturaleza. La obra está compuesta por una figura central, que lleva en sus manos armas, por lo que la violencia está presente en la composición. La frase de abajo, acompaña al momento histórico que el artista quiere representar.

Análisis emocional y sensorial: La obra puede transmitirnos sensación de inseguridad, puesto que el sujeto tiene un arma rudimentaria en la mano. Esto puede darnos sentimiento de estar en un lugar hostil y peligroso. No obstante, también puede transmitir poder y fuerza, puesto que el sujeto se encuentra dentro de una cultura. Esto se debe a que, gracias a ella, el humano ha desarrollado una inteligencia basada en una serie de ideas y habilidades que le han permitido tener una ventaja contra el resto de animales.

Tema y mensaje: La obra invita a la reflexión sobre la importancia de la cultura en las personas, que moldea y construye el modo en el que apreciamos las cosas.

Interpretación:

En cierta medida, la cultura es lo que diferencia a los humanos del resto de seres vivos, transmitiéndose de generación en generación por medio del lenguaje. Su asimilación, en ocasiones, se hace de forma inconsciente, pero también puede darse por medio del aprendizaje desde situaciones particulares que nos ocurren a nosotros, observando las que les ocurren a otras personas o las que se dan en las interacciones.

La cultura está integrada por una serie de elementos que gestionan y estructuran la vida de las personas: los valores, la forma de ver el mundo, creencias, arte, normas, etcétera, guían las interacciones de las personas. Dentro de esta, podemos diferenciar múltiples subculturas, que mantienen ciertos valores y normas de la cultura global, pero realizan ciertas modificaciones.

Un elemento a tener en cuenta son los símbolos. Estos son significados compartidos por un grupo de personas. No tiene por qué tener relación directa con el objeto, gesto... con el que se ha asociado. Un claro ejemplo sería el saludo tradicional nacional socialista. Si no comprendes el significado que conlleva levantar la mano de esa forma, podrías estar cometiendo un choque cultural. Muchos de los mensajes que adquirimos a lo largo del día, son transmitidos por medio de símbolos compartidos.

La cultura no es algo estático, va cambiando y evolucionando, al igual que lo hacen las personas que la transmiten. Un problema que puede surgir es el culturalismo, que se da cuando las personas hacen y justifican referencias a comportamientos de una cultura olvidando su dinamismo.

Es habitual el etnocentrismo. Este término se utiliza para denominar la situación en la que una persona analiza a otras de diferente cultura en base a los valores, normas y pautas de la suya propia. Cuando esto ocurre, suelen surgir los prejuicios y el rechazo a todo aquello que es diferente al punto de vista que nosotros tenemos.

Los prejuicios y estereotipos están ampliamente extendidos en la sociedad. Estos juicios sin fundamento han traído como consecuencia actos racistas y xenófobos.

A día de hoy, se lucha por lograr una equidad social y una convivencia pacífica entre todos los grupos étnicos, colectivos o culturas. Las políticas públicas interculturales buscan hacer frente a las causas de las desigualdades, abogando por una igualdad sustancial que promueva una transformación estructural con la que eliminar inequidades sociales que impiden el trato y respeto por igual a todos.

La igualdad entre culturas va más allá del reconocimiento de derechos; no se limita a tolerar la diferencia dentro de las estructuras sociales establecidas, sino que busca la transformación y redistribución del poder político y socioeconómico de manera que combatan la desigualdad entre culturas. Para ello, Carnacea y Lozano (2013, pp. 129-139) expresan que es necesario realizar intervenciones sociales en las que se trabajen de manera conjunta con los colectivos estigmatizados por su cultura y el resto de la sociedad. De este modo se disminuirá la desigualdad y discriminación y se generarán nuevas interacciones y una disminución de la exclusión social.

4.5. Sin Título (“El dinero”)

Pintura 7: Mira, V. (1997). *Sin título (“El dinero”)*. AEDO Víctor Mira.

Fecha de creación: 1997.

Técnica: Gouache / Cartulina.

Dimensiones: 51 × 65 cm.

Serie: El dinero.

Temática: El capitalismo.

Neoexpresionismo: El amarillo ofrece un gran contraste con el fondo de color rosa. A su vez, las figuras humanizadas están realizadas con trazos gruesos y bastos.

Análisis conceptual: El artista, a lo largo de la década de los noventa, utiliza de manera recurrente la temática del dinero para realizar críticas sobre cómo el capitalismo guía nuestras vidas. Para ello, utiliza personajes recurrentes de otras series, como puede ser Caperucita (personaje central de la obra analizada, punto 4.3.).

Se aprecia cómo el dinero está presente en todo momento y cómo este, a su vez, influye en las relaciones de las personas. Las tres figuras de la izquierda representan a las clases sociales que deben trabajar para poder sobrevivir. Mientras que la figura de la derecha representa a las clases sociales más elevadas. A diferencia de los otros personajes, esta no mira el dinero, ya que su verdadero interés es generar más beneficios a costa del resto. Por otro lado, el número de personas de la obra representa la desigualdad que se da en este sistema.

Análisis emocional y sensorial: A primera vista, puede dar una sensación de alegría y seguridad para los personajes de la izquierda. Pero, al ver el rostro del de la derecha, podemos apreciar que están en un espacio hostil y provoca, por ende, la desconfianza del espectador.

Tema y mensaje: El capitalismo marca y guía las relaciones que se dan en la sociedad.

Interpretación:

Nos encontramos en un sistema basado en las desigualdades. El modo de producción de la sociedad actual es el capital. Este guía las actuaciones e interacciones que se dan entre las personas. Las características principales que podemos encontrar en este modelo son: desigualdad en la distribución de los recursos; unos pocos son poseedores de los medios de producción y el resto de los grupos sociales necesitan del capital para poder subsistir, por ello, ocupan puestos de trabajo donde dan su cuerpo y tiempo a cambio de una remuneración económica, rendimiento del capital en los procesos de producción.

El capitalismo es un proceso dinámico en el que los beneficios se obtienen en la producción de plusvalía. Autores como Marx (Macionis, 2011, p. 98), expone que el valor del trabajo es la clave, puesto que genera el valor económico. Esto se da por la capacidad de explotación que tiene. Cuanto mayor sea la distancia entre el salario que dan por ciertas horas de trabajo y el tiempo de producción, más excedentes se lleva el sistema.

La formación social ha tenido una evolución a lo largo de la historia. En las primeras sociedades no había explotación, ni excedentes. Ya en el periodo feudal, sí que había explotación, pero era una sociedad de subsistencia, los trabajadores producían de manera individual, sin la supervisión del señor feudal, quien solo acudía un par de veces al año y les pedía el diezmo (los excedentes). Con el capitalismo los excedentes se acumulan para generar más capital.

La acumulación originaria, es el periodo previo al capitalismo. Gracias a las condiciones que se generaron en ese momento, el modelo de feudalismo quedó a un lado y se instauró el sistema capitalista actual. Para establecerlo de manera correcta, en numerosas ocasiones se utilizaba la violencia como método de sumisión. Con el paso del tiempo, esta se invisibiliza, pero eso no quita que siga estando.

Al reflexionar sobre este sistema, pueden surgir dudas de si el sistema capitalista genera plusvalía de manera exponencial, gracias a la explotación humana: ¿Cómo es posible que se den periodos de crisis económicas? Estos periodos económicos no son más que una sobreacumulación económica. Para salir de ellos, es necesario invertir el capital.

En los últimos tiempos se están dando, con la globalización, una serie de modificaciones que generan consecuencias a nivel mundial. El principal, sería el desplazamiento del poder. El estado, está perdiendo su capacidad de fuerza y control. A escala local, sí que son capaces de gestionar los problemas que se dan, pero a nivel global son incapaces. Las grandes empresas están asumiendo aquello que los Estados son incapaces de gestionar y esto provoca incertidumbre en la población puesto que sus problemas no están siendo solucionados.

Los cambios que se han generado en todos los niveles a raíz del capitalismo, se ha traducido en un aumento del malestar de la población. Este puede surgir a raíz de las interacciones humanas, o por problemas sociales, las personas que tienen este último, suelen sufrir desigualdades, preocupaciones por sobrevivir y en última instancia, la exclusión social de aquellos que lo sufren. Es por ello, que las intervenciones para mitigar este malestar, debe de ir enfocado a nivel colectivo, puesto que los problemas sociales no se pueden tratar de manera individual (Padilla y Carmona, 2022).

4.6. Sin título (“Pinturas de la noche”)

Pintura 8: Mira, V. (1980). *Sin título*, (“Pinturas de la noche”). AEDO Víctor Mira. 2022.

Fecha de creación: 1980.

Técnica: Óleo / Lienzo.

Dimensiones: 102 × 70 cm.

Serie: Una iconografía primigenia, Pinturas de la noche.

Temática: Alienación.

Neoexpresionismo: Figuras primitivas sobre un fondo desnudo. Este está conformado por una serie de trazos irregulares de pintura. Los colores primarios (rojo, amarillo, azul) están presentes tanto en las figuras como en el fondo.

Análisis conceptual: La obra está compuesta por dos humanos, aunque pocos definidos. El rostro del personaje de la izquierda al enseñar los dientes está mostrando inconformidad con lo que está sucediendo. Por la forma corporal, se puede identificar que la figura de la derecha es una mujer y la de la izquierda un hombre.

Análisis emocional y sensorial: la creación artística transmite una sensación de vacío. A su vez, las personas son reducidas a meros cuerpos desnudos.

Tema y mensaje: La obra incita a la reflexión sobre la alineación en la sociedad y como esta nos reduce a seres primarios que son meros engranajes de la sociedad, en la que el pensamiento crítico y la libre opinión se dejan a un lado.

Interpretación:

Una de las consecuencias que se ha generado a partir del capitalismo y de los conflictos de clases, es la alineación de las personas. El término, designa aquellos momentos en los que la persona se separa de sí misma o de la sociedad, dado que ha surgido un condicionamiento de su personalidad. Se asocia con el capitalismo, puesto que son los factores económicos, junto a los culturales, los que provocan este fenómeno.

Marx (Macionis, 2011, p. 98) propone que esto sucede por la deshumanización que sufren las personas en sus puestos de trabajo, que no se ven satisfechas ya que trabajan para sobrevivir, no para vivir. Al ver imposibles las mejoras en sus situaciones, tienen una autopercepción negativa de sí mismos. Como resultado, se ve afectado su estado emocional y se configura una disociación con el resto de su contexto.

El sentimiento de validez, de retarse y superarse a uno mismo en las funciones a desarrollar como trabajador, se ve anulado al desempeñar puestos mecanizados donde las tareas son siempre cíclicas y repetitivas.

Por otro lado, Weber (Macionis, 2011, p. 102) entiende que la alineación se genera por la burocratización que deshumaniza a las personas. Cada vez más, el sistema en el que está asentada la sociedad moderna se está burocratizado. Las necesidades individuales de las personas se están dejando de lado y las intervenciones se están realizando de manera mecánica, dejando de lado las necesidades específicas de los usuarios. Esto, a su vez, reduce a las personas a engranajes de la sociedad.

Para generar un cambio social, es imprescindible que esto no suceda, puesto que es necesario que los individuos de la sociedad sean críticos con los sucesos y tengan claro los valores que guían sus actuaciones. Por ello, si el trabajador social se encuentra ante una intervención donde tratar este tema, es imprescindible trabajar el autocuidado, la autovalidación y la confianza en uno mismo.

4.7. Caminantes

Pintura 9: Mira, V. (1938-1984). *Caminantes*. AEDO Víctor Mira.

Fecha de creación: 1938-1984.

Técnica: Óleo / Papel.

Dimensiones: 110 × 200 cm.

Serie: Caminantes.

Temática: La migración y los inmigrantes.

Neoexpresionismo: La obra está compuesta por dos series. Por un lado están las figuras de la derecha y de la izquierda, que pertenecen a "Naturalezas muertas" y están inspiradas en motivos de los artistas alemanes G. Baselitz y J. Beuys, por lo que lo relacionan de manera directa con la corriente neoexpresionista. En el centro se encuentran dos figuras de la serie "Caminantes". En toda la obra, los colores son vivos y contrastan.

Análisis conceptual: Los caminantes son las figuras centrales de la obra, que representan los movimientos del pueblo nómada, movimientos migratorios que se dan en el mundo. El artista, en esta serie, muestra a las figuras por pasajes difíciles y sombríos. Estos son uno de los motivos más representativos de Víctor Mira.

Análisis emocional y sensorial: Toda la obra da una sensación de movimiento y evolución. Las figuras centrales se encuentran en medio de una naturaleza oscura, por lo que puede causar en el espectador una sensación de inseguridad.

Interpretación:

La globalización ha crecido de manera exponencial en los últimos años, se han establecido conexiones a nivel económico y social entre los países de todo el mundo. Los avances tecnológicos han facilitado la interacción entre los diferentes agentes internacionales.

A partir de esta apertura, se ha podido apreciar mejor las migraciones. Este término se utiliza para clasificar aquellas situaciones en las que hay un desplazamiento de las personas a otros territorios para poder asentarse y poder así satisfacer alguna necesidad.

Se denomina inmigración a los casos en los que los migrantes, son personas pertenecientes a países subdesarrollados que se van a otros países para poder mejorar su nivel económico o para poder sobrevivir ya que en sus lugares de origen se está dando una situación de guerra o miseria.

Como todo fenómeno, ha sufrido una evolución a lo largo de los años. Al comienzo, se realizaba con fines industriales. Está solía ser deseada tanto por las personas que buscaban trabajo, como por los gobiernos que necesitaban impulsar la economía de los países. Actualmente, esto suele ser la excepción y se aprecia un rechazo generalizado a las personas inmigrantes. Esto, en parte, se ve en el trato que se les da y en las condiciones inhumanas que tienen tanto para el acceso al país destino, como en las condiciones de trabajo.

Las inmigraciones masivas están generando una serie de problemas que deberían de cuestionarse a nivel mundial. Es un fenómeno que surge de la necesidad de sobrevivir en el que hay personas que se aprovechan de esto. Las mafias, trata de personas, son problemas a los que se enfrentan las personas que realizan estos movimientos. Los derechos humanos se ven violados.

Una vez que llegan al país destino, la situación no siempre mejora. En muchos casos, se enfrentan a la precariedad laboral y judicial. Los gobiernos han incorporado leyes para intentar regular las situaciones de los inmigrantes, pero estas no responden a las necesidades reales de estos.

En el caso de España, los inmigrantes que acceden a un empleo suelen ser del ámbito de la hostelería, construcción o agricultura, generalmente puestos de trabajo precario. Sobre todo, en este último, las condiciones son tan negativas, que los trabajadores españoles no los quieren y por ello el gobierno impulsa los movimientos migratorios, puesto que hay un problema a solucionar en un ámbito de la economía del país. De manera más específica, las mujeres inmigrantes suelen acceder a puestos de economía sumergida como son los cuidados y la limpieza del hogar. En la mayoría de casos, suelen sufrir doble discriminación, por ser mujer y por ser inmigrante.

Para mitigar y eliminar la exclusión social, es necesario trabajar el tema de la migración y la inmigración con el conjunto de la sociedad. De este modo se hará partícipe a la comunidad de la igualdad y la inclusión de ese colectivo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social (Albar, 2023).

4.8. La silla del filósofo

Pintura 10: Mira, V. (1986). *La silla del filósofo*. AEDO Víctor Mira.

Fecha de creación: 1986.

Técnica: Óleo / Lienzo.

Dimensiones: 80 × 60 cm.

Serie: El filósofo.

Temática: La filosofía y la ética.

Neoexpresionismo: Fondo desnudo con una franja de color amarillo en la parte superior del lienzo. Nuevamente, esta mancha hace referencia a la que realiza el artista alemán Georg Baselitz¹⁰. Figura de trazo tosco.

Análisis conceptual: La figura principal apenas ocupa espacio en el conjunto de la obra. La silla representa la sabiduría, aunque en este caso, uno no se puede sentar en ella puesto que está levitando y con el respaldo girado por lo que invita a la reflexión sobre el papel que tiene la filosofía y conocimiento en la sociedad.

Análisis emocional y sensorial: La incertidumbre es la principal sensación que transmite la obra. A esto se le suma la confusión al apreciar que hay una silla, pero esta no cumple su finalidad principal. La composición y los espacios vacíos del cuadro crean cierta angustia.

Tema y mensaje: La obra invita a reflexionar sobre el papel que ocupa la filosofía y la posibilidad de poder ponerla en práctica.

¹⁰ 7.10. Anexo J para apreciar la referencia pictórica.

Interpretación:

La filosofía es una disciplina que se centra en el estudio de aspectos fundamentalistas del ser humano. Realiza reflexiones relacionadas con la verdad, la moral, la existencia del ser humano y la libertad de éste, la sabiduría, etcétera. En definitiva, busca dar entendimiento y sentido al mundo que nos rodea.

A la hora de compararla con otras ramas de estudio, podemos decir que carece de objeto de conocimiento propio y, por consecuencia, todo está bajo la posibilidad de ser analizado por la filosofía (incluyendo los saberes y práctica del trabajo social).

La ética es una rama de esta disciplina que se centra en el estudio de la moral. A lo largo de la vida, surgen dilemas con respecto a si algo está bien o mal, o si sigue o no la norma. Esto ocurre de manera recurrente en el ámbito del trabajo social.

A pesar de ello, no se puede afirmar que la ética es algo intrínseco al trabajo social. Si bien es cierto que en numerosas ocasiones cobra especial relevancia, puesto que se generan dilemas morales en las intervenciones, no es necesario realizar una reflexión filosófica sobre ello, dado que los profesionales cuentan con un Código Deontológico (CD) que guía las intervenciones cuando surgen cuestiones relacionadas con la moral. De este modo, se profesionaliza la práctica y se evita entrar en la "subjetividad" de la filosofía. Es muy sencillo que se den interpretaciones erróneas de la moral. El CD permite al profesional abordar los problemas morales sin cuestionarse: el origen del dilema y de las normas que entran en juego y la posición de poder que ejerce el trabajador social al dar por asentado ciertos valores y normas que guían las intervenciones.

A pesar de esto y como conclusión, los trabajadores sociales, como agentes de cambio social, tienen cierto margen de libertad a la hora de intervenir. Es aquí donde se puede realizar un análisis crítico en el que el cuestionarse las normas y valores establecidos por la sociedad esté presente. Gracias a esto, se ha apreciado, a lo largo de la historia, una evolución en el trabajo social en los siguientes apartados: el modo de intervenir, la apreciación de los problemas, el modo de concebir al usuario, la relación entre usuario y trabajador social y la posición que ocupa el profesional y el modo de ayudar a las personas.

4.9. Hilatura

Pintura 11: Mira, V. (1985).
Hilatura. AEDO Víctor Mira.

Fecha de creación: 1985.

Técnica: Óleo / Lienzo.

Dimensiones: 195 × 195 cm.

Serie: Hilaturas.

Temática: La construcción del sujeto.

Neoexpresionismo: La pintura grumosa y el trazo grueso son las principales características de este gran formato. A su vez, el autor ha utilizado los colores primarios azul y amarillo para realizar el fondo. La franja horizontal que ocupa el lado izquierdo de la obra hace referencia al estilo pictórico del artista neoexpresionista alemán Georg Baselitz¹¹.

Análisis conceptual: La obra está compuesta por una hilatura. Esta figura, nace de la evolución del hombre, el cual pasó de ser un ser primitivo a un ser pensante. A lo largo del ciclo hilaturas (1981-19850), Víctor Mira representa ese desarrollo personal. En la progresión de sus obras, se aprecia cómo el sujeto va dejando de ser una figura humana para convertirse en una hilatura. Es decir, que no es estático, sino que poco a poco se va construyendo.¹²

Ese cambio en el sujeto se puede apreciar en la propia obra. La figura roja en la parte superior derecha es la silueta del hombre que comienza a hilarse (a pensar), por eso tiene aún piernas y brazos, mientras que la figura principal ya es la propia hilatura como tal se queda, únicamente con la silueta del cuerpo humano.

El corazón en el que se posa el motivo de la obra es como el artista representa la inteligencia.

¹¹ "7.11. Anexo k para ver la obra Franz im Bett.

¹² "7.12. Anexo L para ver la evolución de la serie.

Análisis emocional y sensorial: En este caso, la figura, está en una posición de calma y la obra transmite al espectador serenidad y calma.

Tema y mensaje: La creación artística invita a realizar una reflexión sobre las personas y como estas se construyen a lo largo de su vida.

Interpretación:

Los estudios sobre el sujeto han sido muchos. En el periodo de la modernidad, se afirma que al hombre se le puede analizar sin tener en cuenta el contexto en el que se ha desarrollado. No obstante, ya entrados en la siguiente época, se entendió el impacto que ocasiona el ambiente en la persona.

El analizar a una persona sin prestar la atención que se merece al contexto es un error. Los humanos somos seres sociales y como tal, necesitamos a las demás personas para sobrevivir. Es imposible vivir al margen de la cultura, valores y normas, que intervienen en las interacciones sociales.

El desarrollo psicosocial de las personas está presente en todas las etapas. Si bien es cierto que hay características que han sido heredadas biológicamente, una parte importante de la personalidad, forma de ser, de pensar y actuar de las personas viene marcada por las experiencias vividas a lo largo de la vida.

Los sucesos que nos ocurren son menos importantes que las interpretaciones que se les dan. El cómo percibimos los acontecimientos nos permite darle un significado al contexto en el que nos desarrollamos. Son muchos los elementos que van a marcar y seleccionar aquello que queremos sentir. Algunos de ellos son: las necesidades, intereses, experiencias, la cultura, valores y normas.

En ocasiones, las percepciones que se realizan son incorrectas ya que pueden estar distorsionadas por la interpretación que le damos a los estímulos. Esto explica porque se puede dar dualidad en un mismo acontecimiento.

El sujeto también realiza interpretaciones de las personas que le rodean. Estas percepciones, son subjetivas y la valoración que se realiza de ellas son siempre correctas. En estas valoraciones entran en juego los estereotipos y el juzgar a las personas. Por ello, desde el trabajo social hay que realizar un ejercicio de concienciación y evitar realizar intervenciones basadas en juicios erróneos e interpretaciones superficiales en las que no se contemplan todos los aspectos del usuario.

Carnacea Y Lozano (2013) exponen que el arte en las intervenciones, es una ejemplar herramienta para trabajar cuestiones individuales. Con ella, el usuario puede comunicarse y en última instancia empoderarse. De manera paralela, se está haciendo partícipe a la persona de su propio cambio.

5. Reflexiones y conclusiones

Al comienzo de la investigación, se planteó una serie de cuestiones que debían ser resueltas a lo largo del proceso. Podemos decir que hay la suficiente teoría como para respaldar la idea de que el arte sí que tiene la capacidad de comunicar. En su momento, el artista puede hacer crítica social lo suficientemente poderosa como para, a día de hoy, seguir siendo un recurso valioso para analizar acontecimientos que ocurrieron y siguen ocurriendo en la sociedad actual a nivel social, político y económico. Sobre todo, en artistas del neoexpresionismo y más concretamente en Víctor Mira, ya que, en la mayoría de sus creaciones se aprecia el trasfondo social que se ofrecía en la época.

Por ello, creo que existe la posibilidad de utilizar las obras de esta corriente, y sobre todo de este artista, en proyectos sociales como convenciones, coloquios, charlas, talleres... en los que se busque generar una reflexión en los participantes a través del análisis de temas sociales de una forma más visual. La participación de los usuarios junto a los profesionales, es imprescindible para que trascienda la información.

Al trabajo social le queda un largo camino para obtener el reconocimiento que se merece. La labor que realiza es imprescindible para que la sociedad prospere. El arte como herramienta en las intervenciones de índole social es cada vez más común. Los beneficios a nivel individual (aumento de la autoestima, expresión emocional, empoderamiento personal, autoconocimiento, autogestión, pensamiento crítico, etcétera) y colectivo (cohesión, movilización social, reflexión colectiva, etcétera) se obtienen de un modo más natural y creativo. Por otro lado, ayudan a la inclusión de colectivos, puesto que permiten analizar problemas sociales de una manera más visual y adaptada a las características de los participantes.

El neoexpresionismo es una corriente con un alto potencial que apenas es percibido como tal. El modo de expresarse y los temas que han surgido en esta corriente, permiten realizar un análisis sobre cómo se percibe la realidad en aquella época de transición política, económica y social.

El artista Víctor Mira plasma en sus obras temas sociales de un modo que invita al espectador a reflexionar sobre ello. A pesar de ser uno de los mejores artistas de los últimos tiempos, este ha sido invisibilizado en la historia del arte. No se le ha otorgado el reconocimiento y valor que tienen sus creaciones artísticas para el legado cultural.

Por otro lado, son varias las conclusiones en relación a los problemas sociales que se analizan observando las obras:

La estructura social marca cómo es el modo de organización de una sociedad. Su forma jerárquica es la causante de la distribución de recursos desiguales. Por ello, se entiende que es el propio sistema el que genera las desigualdades entre los ciudadanos. El Estado social es el encargado de proporcionar a la población unos niveles mínimos de bienestar. Cuando las necesidades básicas se ven cuestionadas y están en peligro surgen los movimientos sociales.

La violencia está arraigada en la sociedad. Dependiendo de la cultura donde estemos, la presencia de esta será más evidente. Por ello, podemos decir que el contexto es el que posibilita y legitima la violencia. Son las normas sociales las que justifican los actos de este calibre.

La violencia de género es algo que se da de manera más específica. Los movimientos feministas que se han dado a lo largo de la historia, han ayudado en la mejora de los derechos de las mujeres. No obstante, esta persiste al seguir viviendo en una sociedad patriarcal.

La cultura no es algo estático, evoluciona. Los valores, normas, formas de relacionarse, símbolos, signos, etcétera, son compartidos por las personas que la integran. Por ello, cuando se produce una interacción entre personas de diferentes culturas, puede surgir el fenómeno de etnocentrismo y, por consecuencia, juzgar y prejuizar al otro.

La globalización mundial ha permitido que el capitalismo se instaure en la sociedad. Este sistema es generador de desigualdades tanto a nivel político, como social o económico. El poder que antes tenían los Estados, ha sido desplazado a las grandes empresas.

La alineación es un suceso que ha sido incentivado por el capitalismo. Cuando esto ocurre la autoestima de la persona disminuye y el pensamiento crítico desaparece. Este último, es necesario para generar el cambio social.

Uno de los fenómenos que surgen a raíz de la globalización es la migración de las personas. Por lo general, estas se dan para satisfacer alguna necesidad. La inmigración, es el proceso en el que personas de países subdesarrollados se van a otros países, ya sea por cuestiones económicas o de supervivencia. Cuando llegan a los países receptores, suelen acceder a puestos de trabajo precarios donde las condiciones de vida son inhumanas.

La filosofía, reflexiona y busca dar un sentido a las cuestiones fundamentalistas del ser humano. La ética, es una rama de esta disciplina que estudia todo lo relacionado con la moral. En el trabajo social se ofrecen situaciones donde el profesional se enfrenta a dilemas donde se ven afectadas las normas y valores de la sociedad. Por ello, la profesión cuenta con el Código Deontológico, este guía las actuaciones.

La personalidad de una persona está conformada e influenciada en parte por el ambiente en el que se desarrolla. Si bien es cierto que hay ciertos rasgos que son heredados biológicamente, no se debe ignorar la realidad de que los humanos somos seres sociales influenciados por la cultura. Las interacciones que se dan entre las personas son interiorizadas en el proceso de aprendizaje. Hay que resaltar, que la realidad de una persona, está influenciada por las necesidades, las experiencias, normas y valores interiorizados. Por ello, hay que tener todo esto en cuenta a la hora de comprender cómo son las personas.

Por último, a nivel personal, el trabajo Fin de Grado ha supuesto un proceso complejo. A pesar de tener todo meticulosamente organizado para poder cumplir con los apartados y sus fechas acordadas al comienzo, surgieron ciertas complicaciones de índole personal y estructural. La parte de investigación, para poder completar el apartado de marco teórico, ha sido costosa, ya que, la información sobre el neoexpresionismo es muy limitada, al igual que lo es la información sobre el trabajo social y arte. La adquisición de bibliografía específica ha sido la principal opción para poder acceder a fuentes de conocimientos.

6. Referencias ¹³

Albar, P. (2023). Arte y contexto social. *Arte, individuos y sociedad*. 35 (2), 733-736.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9168727>

Asociación Para el Estudio y Difusión de la obra de Víctor Mira (2024). <https://www.obravictormira.com/>

Carnacea, A. y Lozano, A. (2013). *Arte, intervención y acción social: la creatividad transformadora*. Madrid grupo 5.

Cortes, A. (2011-2012). Apuntes sobre el Neoexpresionismo en la plástica norteamericana. *Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos*, vol. 8 (nº 15), 97-101.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3962093>

Cortés, D. (2020). *La obra de Víctor Mira*. Institución Fernando el católico.

De los Santos, M. J. (2004). *Neoexpresionismo alemán* (Vol. 17). Editorial NEREA.

DK (2019). *Arte, la historia visual definitiva*. DK.

Macionis, J. J. (2011). *Sociología* (4ª ed.). (K. Plummer, ed). Madrid, España: Pearson Educación.

Moix, M. (2004). El Trabajo Social y los Servicios Sociales. Su concepto. *Cuadernos de trabajo social*, (17), 131-141. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1155770>

Padilla, J. y Carmona, M. (2022). *Malestamos: Cuando estar mal es un problema colectivo*. España: Capitán Swing Libros.

Van, A. y García, C. (2009). *Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social*.

<https://mediacionartistica.files.wordpress.com/2012/11/red-latinoamerica-arte-para-la-transformacion-social.pdf>

¹³ 7.13.Anexo M para ver referencias de menor relevancia.