

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA
COMUNICACIÓN
TRABAJO GRUPAL

Título:

La relación estética con el colectivo “Circo Invisible” de la Tarumba

Nombres y códigos:

Esqueche Larrabure, Eduardo (20101806)

Núñez Cuba, Vasco (20123147)

Parra Chang, Carolina (20095184)

Tipo de evaluación: Trabajo Grupal

Curso: Estética y Comunicación

Horario: 0206

Profesor: Mg. Víctor Casallo M.

SEMESTRE 2012-2

Índice:

1. Introducción
2. Metodología
3. Análisis del caso
4. Conclusiones
5. Bibliografía Consultada
6. Anexo: Guía de investigación

1. Introducción

El proyecto “Circo Invisible” de La Tarumba es un programa destinado a Jóvenes Líderes de las zonas urbano-marginales que les permite ser parte de la construcción de nuevas propuestas de participación ciudadana a través de los talleres y programas que se desarrollan. Con ellos, se comparte más que teatro, circo y música, ya que también trabajan sobre disciplinas como el esfuerzo común, la planificación, el rigor, las metas claras y la unión que tienen como grupo que busca un fin en específico. De esta manera, vemos el desarrollo personal de los participantes, y por ende el comunitario, y la experiencia estética como integración en un mismo proceso comunicativo. Esta es la manera en que la Tarumba realiza su proyecto social con la convicción de que es posible lograr grandes resultados si se tiene espíritu emprendedor y las ganas de hacer un Perú mejor.

La experiencia de los participantes en los grupos generados por estos proyectos, comprendida en sus aspectos estéticos (en el sentido que hemos discutido en el curso). En el caso de un grupo particular, ¿qué criterios estéticos siguen para considerar que su creación/producción está bien lograda, que satisface lo que esperaban de él y es capaz de involucrar a su público)? ¿Cuál es su percepción de sí mismos, de sus actividades como grupo, de sus creaciones/producciones/presentaciones y de lo que aporta a su vida? ¿Cómo dan razón de lo que los motiva a participar en el grupo? ¿Cómo se relaciona, en general, su experiencia con los objetivos del proyecto dentro del cual se inserta su grupo?

Es importante comprender los ideales según los cuales Fernando Zevallos y su equipo dirigen este proyecto para analizar los aspectos más relevantes de la experiencia estética de todos los participantes como grupo, y los criterios estéticos que siguen para cumplir sus expectativas en sus creaciones. El espectáculo circense de La Tarumba nos lleva a performances de teatro, circo, malabares, acrobacia e improvisación, los cuales crean historias y situaciones que cobran sentido según la experiencia y contexto del grupo.

Así, vemos que esto va totalmente ligado a la manera de percepción de los creadores y los participantes, de la manera en que estos se comunican, interactúan e interpretan su realidad concreta, ya que se trata de un grupo que no va acorde con los productos culturales masivos de la actualidad. Sus experiencias y sensaciones se dan de cierta manera, y así en grupo cobra su propio sentido, según la interacción, su realidad, su dinamismo y palabras en un sentido de identidad propio a la hora de comunicarse a través de su propia cultura. Así, los integrantes del Circo Invisible buscan descifrar el mundo de otra manera.

A partir de esta experiencia, nosotros estudiaremos las relaciones sociales que los creadores se plantean y nos llevarán a comprender y resaltar lo que La Tarumba y su creador quieren demostrar con sus performances y lo que le enseñan a los jóvenes participantes de este programa. En el espectáculo y sus enseñanzas, este grupo muestra y se da a sí mismo una experiencia que durante el proceso y la representación, de una manera muy parecida al teatro, llega a ser autorepresentativa y catártica. Este proyecto puede ser visto como un medio para hacer la experiencia de crear y así lograr emancipación de la sociedad a través del arte. Para lograr esto, se deben seguir ciertos criterios (códigos) estéticos que obedezcan sus creaciones/producciones/presentaciones (José Jiménez).

Nos interesa saber de qué manera es que logran, o que pasos siguen al realizar un proyecto nuevo, y enseñan a los participantes, tomando en cuenta tanto la perspectiva de los creadores como de los participantes y la interacción entre ambos. Por esta razón, para nuestra investigación, se planeó al principio una entrevista personal al colectivo tomando en cuenta una guía de preguntas realizadas con anticipación; empero, se nos presentó la dificultad que Fernando Zevallos, quien era nuestro objeto de investigación, se encuentra recuperándose de una operación y no podía concedernos una entrevista. Por lo tanto, analizamos, con fuentes alternativas (videos), las experiencias de Fernando Zevallos, como creador del programa, de colaboradores del programa y de Johnny, Luis, Carol y Percy, como miembros de la Tarumba que empezaron como alumnos y ahora enseñan en este mismo Colectivo de manera profesional. Estas experiencias están disponibles en videos a través del canal de Youtube de La Tarumba, el cual consultamos.

En estos videos, tanto Fernando Zevallos como Johnny, Luis, Carol y Percy narran su experiencia con el Colectivo Circo Invisible la Tarumba, desde su interés por formar parte de ella, pasando por sus trasfondos sociales e intereses particulares, hasta los efectos positivos (de proyección social, educación y desarrollo artístico) que han descubierto. Fernando Zevallos narra su afinidad por los caballos del circo, su relación con ellos y la Tarumba; también cuenta del trasfondo cultural del mismo circo. Johnny, Luis, Carol y Percy cuentan, por su parte, lo que la Tarumba ha producido en ellos para su desarrollo artístico, personal y profesional, además de cómo el Circo Invisible los ha ido transformando en su relación consigo mismos.

Entonces, las respuestas obtenidas y necesarias para lograr los objetivos de nuestra investigación se resolverán en la tercera parte de este trabajo, como análisis.

2. Metodología

En nuestra investigación, hemos elaborado un cuestionario de 17 preguntas propuestas para obtener una guía de las ideas que se pueden extraer sus experiencias y proyectos en la Tarumba. Puesto que nos hemos enfocado desde la perspectiva de los “Creadores”, este listado se planea obtener las experiencias, ideas y proyecciones con respecto a los productores de espectáculos o proyectos sociales de Circo Invisible. Edad, tiempo de ejercicio en el Circo Invisible, así como intenciones principales y expectativas del público son tomadas en consideración. Así mismo, una vez planteado el cuestionario, las respuestas, sin ser forzadas, serán analizadas e interpretadas para ofrecer nuestras conclusiones de la investigación.

Los videos que analizamos cuentan con entrevistas hacia el creador de La Tarumba, Fernando Zevallos, algunos encargados entre las cuales se encuentran Estela Paredes, encargada de la estrategia del proyecto, y Geraldine Sakuda. También contamos con testimonios de cuatro participantes de este proyecto, que muestran y responden a varias de nuestras interrogantes presentadas en el anexo (Guía de preguntas). Estas fuentes nos permitirán analizar, a consecuencia, la experiencia estética vivida por estas personas en las creaciones/producciones y presentaciones realizadas, como un punto importante que afecta la vida de los participantes.

3. Análisis del caso

En primer lugar, es importante comprender la visión particular que tiene esta organización desde sus inicios. En la Tarumba, los espectáculos parten de la cultura (idiosincrasia) peruana. Fernando Zevallos, el creador, comenta que para él es importante identificar nuestra realidad basándose en la frontera, multiculturalidad, que representa nuestro país. Por esta razón, se tiene a este circo como diferente y único en nuestra realidad, ya que, mezclando las técnicas y estrategias circenses comunes, añade música, personajes y temas representados en la cultura criolla, la negra, y los diversos que podemos encontrar y comprender como peruanos; éstas, se demuestran con orgullo a los extranjeros que observen las creaciones de este circo.

El Circo invisible es un proyecto social que fue ganador del Concurso Nacional de Proyectos Innovadores en el Empoderamiento de los Pobres, convocado por el Banco Mundial. Tiene como propósito motivar el liderazgo de los jóvenes interesados en el arte circense, brindándoles herramientas y técnicas para que luego puedan ir y replicar la experiencia estética vivida a sus comunidades e influir en ellas.

“El Circo Invisible es lindo, el nombre es lindo... y es que... Le pareciera que es invisible a mucha gente otros problemas de otras gentes.. es invisible porque no tiene carpa, es invisible porque la gente que participa en este proyecto no tiene mayores posibilidades en este país, es invisible porque finalmente nadie lo ve, aunque se sienta.”
(Fernando Zevallos)

Vemos que La Tarumba desarrolla la cultura de valores y prejuicios permanentes, como la idea de que “el futuro no existe” y desarrolla una manera de ejercer un poder en comunidad que los lleva a pensar en la posibilidad de un cambio, de cambiar en sí mismos y la manera de ver el otro a través de la comunicación y el trabajo con el movimiento y sensaciones. Se trata de una comunicación que produce un cambio en la subjetividad de la persona, puesto que es más interactiva.

Entonces, en el transcurso del proyecto pudimos observar ciertos cambios que se dieron en los participantes, y estos estuvieron dirigidos de acuerdo a los objetivos planteados por el creador, los profesores y los demás encargados. Para Fernando Zevallos, los profundos cambios que ocurren en los proyectos que tienen en común el desarrollo del arte, el teatro y el circo en los jóvenes recae, desde el inicio, en el personaje del payaso ya que para él, este sintetiza la esencia del ser humano en sus facetas más puras y fomentando la comunicación. Este personaje incita el cambio en las personas, ya que nos enseña a confiar de una manera alegre, entregándose en cada intento de comunicarse con la otra persona y obtener la respuesta deseada.

Los jóvenes rescatan y fortalecen la autoestima a través del conocimiento y la valoración de su cuerpo. De manera profunda, se transmite la confianza en uno mismo con los demás, y es aquí cuando la unión grupal tiene un efecto importante en estas personas que vienen de un contexto duro y fuerte, ya que vienen de comunidades periféricas de Lima, dejadas de lado frente a los distritos tradicionales de la capital. Así, ellos se sienten correspondidos en el Circo Invisible, y desarrollan sus capacidades al máximo al mismo tiempo que pulen su personalidad con seguridad, a través de la comunicación con sus compañeros y el ejercicio que realizan al realizar una actividad que les exige sensaciones diferentes a lo normal y que les agrada. La Tarumba ha significado, para la mayoría de los participantes, la primera experiencia de liberación y forma de expresión artística que han tenido en su vida, y también la primera en la que

han sentido ese afecto grupal tan necesario durante el crecimiento, como entendemos al ser humano como un ser social.

“Pienso que los chicos muchos llegaron con el cuerpo adormecido. a partir del trabajo diario, de organización, pudimos nosotros despertar esos cuerpos”. (El Circo Invisible: 2011)

De esta manera, vemos que el proceso de crecimiento se basa en las experiencias estéticas que los participantes viven, sintiendo la manera en la que El Circo Invisible se comunica, y comprendiendo en cierta manera la cultura y realidad peruana, por ser esta la característica principal de La Tarumba. Entonces, no sólo se fortalecen ellos mismos de manera individual y como grupo, sino que entran en línea con la cultura peruana.

Estela Paredes (Dirección Pedagógica, Coordinación del Proyecto, Coordinación Taller de Estrategia) y Geraldine Sakuda (Profesora de Estrategia), junto con Fernando Zevallos (Creador y Dirección Artística), son encargadas de este proyecto, y buscan enseñarles a los jóvenes a no censurarse por cualquier eventualidad del pasado. “Creo que Circo Invisible para ellos va a marcar un antes y un después. Para muchos, y estoy totalmente segura, ha sido un aprender, de ver que existe otra forma de relacionarse con el mundo, con la gente, con uno mismo. Para mi eso es lo más importante. Ese es el sentido de Circo Invisible”, junto con personas que viven en situaciones parecidas a la de ellos. Por esa razón, mediante la experiencia y el juego se puede aprender sin mucha presión. En la estrategia utilizada es planea desarrollar a los chicos, y entregarles organización e integración, como mencionamos más adelante. En resumen, todo va dirigido hacia la felicidad de los participantes. “Sinceramente me emociona el ver la felicidad de estos jóvenes que llegaron un día y simplemente, como dije algún día, eran un caso. Ahora son mis hijos invisibles” (Fernando Zevallos).

En el proceso de selección, La Tarumba observa que haya un liderazgo que ya hayan estado ejerciendo en sus comunidades, mientras que otros son aceptados por sus ganas, a pesar que vinieran hasta de grupos pandilleros. Lo que importa son las ganas de “liberar” y desarrollar a los jóvenes interesados en expresarse a través de su cuerpo y en comunidad. Las ganas de La Tarumba de seguir este camino y abrir puertas sociales es el motivo por el que ahora existe La Escuela Profesional de Circo. Así como Fernando Zevallos menciona “Espero que después de esto, el circulo que se está abriendo sea muchísimo más amplio, donde no solo entren 45, que entren 4500. Y llenaré de carpas este país, y llenare de circos este país, y llenaré de seres visibles este país”

Por esta vía, también es importante que el público esté abierto a percibir los mensajes que los jóvenes quieren mostrar. Se busca que durante la duración del performance se logre un balance, una conexión en la que el público y los artistas logren comunicarse, y establecer una interacción de emociones y sensaciones producidas en el acto. La experiencia estética que viven el publico también es muy importante ya que busca que entiendan la realidad “invisible” de los participantes. El público es fundamental ya que es este el que es con el que se tiene que comunicar y representar. Según su visión, el espacio en el campo en el que se producen las creaciones es muy importante ya que esto permite, en sus palabras, “elevar el espíritu humano, demostrar una mejora en la calidad de vida junto con el cuidado del planeta”.

La Tarumba utiliza la frase “Libre como el agua” para transmitir a los participantes esa sensación de liberación y confianza, y poder trabajar con sus integrantes de una manera

adecuada. Por esta razón, le dimos importancia a cuatro testimonios de participantes de este proyecto, que conforman una mujer y tres hombres. Los cuatro integrantes: Johny, Luis, Carol y Percy, tienen ahora entre 20 y 30 años, pero formaron parte de este proyecto años atrás, durante su adolescencia. Para ellos, no había un cambio personal en ellos antes de La Tarumba. Los sentimientos de desesperación y agotamiento por el estilo de vida que tenían en sus comunidades los mantenía sin esperanzas y exasperados de su situación. Así, fue interesante para ellos descubrir que por primera vez podían dedicarse a aquello que les llamaba la atención y les gustaba, ya que normalmente los talleres circenses se daban en la ciudad y tenían un costo económico que ellos no podían permitirse pagar.

Para Johny, la palabra que resume su experiencia en La Tarumba es “sueña”, ya que este proyecto le abrió las puertas para entenderse a sí mismo y poder transformar sus ideales como artista integral para ejercer desde un enfoque social. El circo le enseñó teatro, música, y los conocimientos de gestión que le permiten seguir sus sueños. “A los 15, 16 años, casi no había salido de aquí, por eso fue todo un riesgo ir a la audición de La Tarumba, fue como ir a otro lado del mundo”. Luis, otro integrante, añade que “a través del arte uno se sensibiliza con lo que pasa a su alrededor y nos da la oportunidad de ser una comunidad”, con lo cual ahora se enfoca en ser un promotor socio-cultural, y la palabra que resume su experiencia es “Transforma”. “La escuela es un espacio de realización profesional para jóvenes de distintas realidades, que busca formar artistas integrales que ejerzan desde un rol social”.

Por otro lado, Carol exploró y descubrió que podía realizar actividades que nunca pensó realizar. Ella manifiesta que La Tarumba fue esencial para ponerse en sintonía con quién era ella y qué quería hacer, al desarrollar su autoestima y la confianza en sí misma. Por esta razón se interesó en el rol social. Del mismo modo, Percy comenta que es muy importante cómo Fernando Zevallos los ayuda, ya que los motiva con las mismas bases, sueños y propósitos, que a él lo motivaron a realizar el proyecto de La Tarumba. Ahí se les enseña a cuidarse, confiar en el otro, saber “a quién le entregas realmente tu vida.” Así, las palabras respectivas de cada uno son “Cambia” y “Siente”. “Estudiar acá, te obliga a relacionarte con distintos jóvenes, pero a las finales, te das cuenta que son muy parecidos a ti. Tienen tus mismos sueños y tus mismos propósitos”.

Con excepción de Carol, ya que ella se dedicó después a seguir la carrera de educación y educa con los principios que le enseñó La Tarumba, todos siguen siendo artistas de La Tarumba. Johny como profesor de la escuela profesional de circo, Luis como promotor socio-cultural que promovió a abrir los talleres (escuelas culturales) que ahora se dan en la Municipalidad de El Agustino, y Percy que es artista profesional de la Tarumba.

“Nunca tuve algo que considerara realmente mío, solo el circo, y se convirtió en una forma de vida que amplió mis horizontes” (Johny)

4. Conclusiones

A partir del análisis expuesto, se pueden elaborar conclusiones en nuestra investigación. Las conclusiones aquí mostradas, pretenden sintetizar la relación entre el colectivo Circo Invisible de la Tarumba, sus creadores y la experiencia estética que aparece de por medio. Así mismo, nos basamos en autores vistos a lo largo del curso que complementan nuestras conclusiones.

La Tarumba, como creación cultural, responde a idiosincrasias compartidas por la sociedad peruana. Estas cargas culturales condicionan el tipo de información que se entiende y cómo es el performance. De esa manera, la carga dramática también se ve afectada, además del movimiento y actuación de los actores. La experiencia estética, de esta manera, está basada en el conocimiento cultural de la realidad peruana.

La Tarumba da a jóvenes de escasos recursos la posibilidad de desarrollarse personal y artísticamente. Esto, mediante la introspección de sus habilidades comunicativas mediante el cuerpo y la auto-reflexión. Por lo tanto, los jóvenes descubren habilidades personales de expresión mediante el cuerpo y de emitir mensajes y sensaciones; su capacidad estética trasciende la propia palabra y se manifiesta en sus movimientos. El cuerpo, como motor de la estética del Circo Invisible, revela la capacidad física de este, y se vuelve el generador de contacto hacia su público.

La misma peculiaridad del Circo Invisible es su capacidad de mostrar una realidad que es por lo general oculta o tiende a ser ignorada. Esta realidad, desde las ilusiones y proyectos de jóvenes de la periferia limeña, es presentada en el Circo Invisible como un gesto de reacción al arte tradicional que cubre otros temas. El arte desde la Tarumba no quiere verse condicionado por cuestionamientos academicistas, sino que quiere partir desde su propia realidad y mostrarse como tal. En su reacción está su peculiaridad.

El carácter performativo del arte circense tiende a ser catártico tanto con las personas que participan en él como con los espectadores. La identificación (mímesis) de los artistas con su personaje logra completar el circuito de lo sublime, haciendo esto posible capturar la esencia de la pequeñez del ser humano ante la presencia propia del hombre como especie en su conjunto. Como plantea Immanuel Kant, en *Crítica de la facultad de juzgar*, el arte hace surgir del hombre lo más profundo de su subjetividad. De este modo, el desgarramiento que existe en la existencia misma del ser humano se logra completar a través del arte, el cual lleva a unir la esencia misma del hombre, siendo independiente del conocimiento científico o moral.

¿Sería posible hacer un análisis científico/académico del espectáculo del Circo Invisible? Siguiendo la lógica de Kant, Susan Sontag cuestiona los academicismos que se pretende dar a las interpretaciones del arte en general, que han ido restando importancia a la contemplación de las obras artísticas como producto en sí mismo para centrarse en el observador y lo que este pueda racionalizar a partir de conocimientos estandarizados. Sontag recalca que se debe dejar de tratar de interpretar el arte para realmente sentirlo.

A partir de los planteamientos de Kant y Sontag, podemos destacar a David Abram en *El hechizo de lo sensual*. Abram reafirma lo dicho por Kant y Sontag, en cuanto al fin de las explicaciones académicas. El aporte principal de Abram, el cual se relaciona con

el Circo Invisible, es la importancia que se le da al rescate de la experiencia con lo corporal.

Bibliografía Consultada:

1. ABRAM, David
1996 The spell of the sensuous - Perception and language in a more-than-human world.
Ed. Vintage Books. New York.
2. BENJAMIN, Walter
1989 La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica
En: Discursos interrumpidos
Ed. Taurus. Madrid.
3. HABERMAS, Jürgen
2001 Teoría de la acción comunicativa (2 volúmenes)
Ed. Taurus. Madrid.
4. KANT, Emmanuel
1992 Crítica de la facultad de juzgar
Ed. Monte Ávila. Caracas.
5. SONTAG, Susan
2005 Contra la interpretación
Ed. Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara. Buenos Aires.

Anexos

1. Guía de preguntas

1. Nombre

2. Edad

3. Ocupación

4. Análisis de contenido a partir del cuestionario

- ¿Desde cuándo forma parte de este grupo?
- ¿Dónde vive?
- ¿Qué objetivos lo motiva a Usted o al grupo entero a realizar o participar en proyectos que ha realizado y planea realizar?
- ¿Qué es lo que espera de sus creaciones?
- ¿Qué es lo que opina de los proyectos ya realizados?
- ¿Qué opina de la locación y utilería en la realización sus presentaciones?
- ¿Qué es lo especial de la Tarumba que buscan enseñar a los jóvenes?
- ¿En que basan su proceso de aceptación al grupo?
- ¿Sabe de dónde vienen los jóvenes que participan en su proyecto y qué es lo que buscan?
- ¿Cómo logra en el performance que los jóvenes expresen sus emociones en el performance?
- ¿Cree que ellos logran algún objetivo personal o con sus familias o su sociedad con estos espectáculos?
- ¿Qué cree que es lo más importante que debe resaltarse en una presentación?
- ¿Usted cree que ellos sienten la diferencia entre actuar frente a un público varias veces y por ejemplo, filmar las presentaciones?
- ¿Cuál sería lo más importante de presentarse todos los días?
- ¿Cuál es el rol del público en el planeamiento, intención y mensaje de sus presentaciones?
- ¿Qué esperan del público una vez terminada la presentación?
- ¿Que le gustaría hacer en el futuro?