

Pontificia Universidad Católica del Perú

Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación

La experiencia estética en un proyecto de desarrollo: “Quijote para la vida”

Curso: Estética y Comunicación

Profesor: Victor Casallo

Alumnas:

Andrea Bustamante 20121053

Mary Bustinza 20125379

Wen Hui Liu 20125565

Adriana Navarro 20121366

2015

1. Introducción

A partir del encargo de la búsqueda de un proyecto de desarrollo que se centre en una actividad estética, nos topamos con el proyecto “Quijote para la vida”. Si bien el presente trabajo busca analizar la experiencia estética de los participantes, en este caso los niños, en el proceso de la recolección de datos y las visitas que hemos realizado, nosotras también hemos sido parte de la experiencia estética. En el sentido que hemos ido a un lugar nuevo, donde nos encontramos con niños que nos sorprendieron con sus ganas de aprender, su manera de expresarse y ver el mundo.

El proyecto Quijote tiene como objetivo, entre otras cosas, formar ciudadanos críticos y líderes de su comunidad. Sin embargo, esto no lo hace a través de una metodología tradicional, sino que aprovechan las ganas que los niños tienen de percibir el mundo de maneras distintas, a través del juego, el arte y una comunicación en la que no solo sean receptores de mensajes, sino que puedan opinar y expresarse. Por ello, dentro de todas las actividades que realizan los niños como taller de música, visualización de películas, escritura de textos, entre otros, hemos elegido centrar nuestra investigación en la experiencia estética relacionada a la oralidad.

2. El Proyecto Quijote para la Vida

a. Descripción: ¿cómo funciona el proyecto?

El proyecto Quijote para la Vida, situado en el AA.HH. Santa Rosa de Puente Piedra es una propuesta realizada con el objetivo de iniciar la construcción de un barrio cultural a través de la lectura y el diálogo crítico. Los principales organizadores son Lis Pérez, profesora, y Eddy Ramos, comunicador.

Lis Pérez, es quien maneja en general a todo el grupo. Ella se encarga de dirigir las sesiones, proponiendo las actividades a realizarse diariamente. Tiene una relación cercana y de confianza con todos los niños.

b. Nuestra visita:

i. **El lugar: cómo llegar, descripción de los ambientes, ubicación del proyecto.**

Para llegar a la asociación Quijote se debe ir hasta el Óvalo de Puente Piedra y de ahí tomar mototaxi hasta la iglesia del A.A.H.H. Santa Rosa. Al costado se encuentra un pasaje en el que podemos ver murales hechos por los participantes del Quijote. Terminando el pasaje, nos encontramos con más murales y la Biblioteca del Quijote. En cuya fachada, nos recibe una escultura de metal del Quijote sentado en una banca leyendo.

Foto tomada el día de la visita

Foto tomada el día de la visita

Dentro del local se pueden encontrar tres espacios separados donde realizan sus actividades. El primer espacio consiste en un salón pequeño con estantes de madera empotrados en las paredes donde guardan y, a la vez, muestran los libros que tienen. Al medio de este salón hay un par de mesas ubicadas en el centro del espacio con sillas a su alrededor donde pueden sentarse a leer y realizar las conversaciones sobre sus lecturas. El segundo espacio es muy parecido al primero. El mobiliario se encuentra dispuesto de la misma manera, pero con la diferencia de que este es un poco más amplio en tamaño.

Un último espacio donde realizan otras actividades se ubica al final de local, en el fondo. En este, el espacio es mucho mayor que en los espacios anteriores y es multiuso. En él, se encuentran dispuestas un par de mesas en la esquina y una fila de sillas de plástico acomodadas una encima de la otra que se acomodan según la actividad a realizar. En el fondo de la pared se encuentra un écran que utilizan para las diversas proyecciones que tienen, como las películas que a veces se reúnen a

ver. Es en este lugar donde nosotras, como grupo, pudimos ver, conversar e interactuar con los niños.

ii. **Participantes: quién guía las sesiones, participantes.**

-Organizadores: Este proyecto surge como iniciativa de Lis Pérez, profesora y Eddy Ramos, comunicador. Una pareja de esposos que buscaban contribuir de alguna manera con su comunidad, creando un espacio para el desarrollo de los niños. Lis es quien se encarga de trabajar a diario con los niños, ella propone, prepara, guía y monitorea las actividades que realizan los niños. En nuestras visitas pudimos notar que existe una relación cercana y de confianza entre Eli y los niños, más allá una relación maestra-alumno, se trata de una relación más horizontal. Además hay otros colaboradores como Omar Pérez, quien nos ayudó facilitándonos información sobre el proyecto.

-Niños: Los niños que participan en el proyecto Quijote para la vida tienen entre 7 y 12 años, aproximadamente. La mayoría de ellos se enteraron del proyecto por amigos del colegio que les pasaron la voz o porque Lis los invitaba. Todos ellos pertenecen al barrio cultural Santa Rosa, es decir viven relativamente cerca, considerando que Santa Rosa es grande.

Hemos notado que los niños muestran un gran compromiso con el proyecto pues a pesar de que el horario de inicio de las actividades empieza a las 8:30 de la mañana, asisten de lunes a viernes. Así mismo, durante las conversaciones, hay un deseo de compartir sus opiniones, creencias y experiencias con el resto, sobre todo si es gente nueva. Tienen muchas ganas de participar, aunque todos participan en diferente medida; algunos necesitan un “empujoncito” para participar, ya sea de sus compañeros o de su profesora.

La relación entre los niños es de bastante confianza, pues se conocen, aproximadamente, entre 2 o 3 años y algunos de ellos estudian en el mismo colegio. Dicha confianza se hace notar en el momento en que interactúan entre ellos, además que conocen parte de su historia y reconocen las habilidades que tienen cada uno.

Los niños, al igual que el personaje del Quijote, se consideran soñadores. Cuando les preguntamos acerca de sus sueños, todos incluyen la lectura dentro de su futuro, sobretodo porque en sus planes está estudiar y seguir una carrera profesional. Miguel comenta que “quiere hacer que las personas piensen bien para que no hagan cosas malas”. Jordan quiere ser, específicamente, escritor, explorador y futbolista. Es importante mencionar que para ellos es muy importante estudiar y ser profesionales, notamos ese interés no solo cuando nos hablaron de sus sueños, sino que al finalizar la entrevista grupal, ellos nos hicieron preguntas sobre nuestras carreras y cómo ingresamos a la Universidad.

3. Análisis del Caso

a. Metodología

Tras tener un primer encuentro con el lugar y el proyecto el día 25 de abril del presente año, decidimos acercarnos a nuestros informantes a través de una entrevista grupal. Esta se realizó en la segunda visita el día martes 2 de junio y nos permitió no sólo conocer a las opiniones individuales de los niños, sino también verlas contrastadas frente a los de sus compañeros, resaltando también sensaciones grupales. Se coordinó la actividad para realizarla entre las 8:30 y las 9:30 am.

Dispusimos las sillas en forma circular en el espacio más grande y colocamos una grabadora para poder registrar el audio de la actividad. Lis, la profesora, nos presentó frente a los niños, indicando de dónde veníamos y que queríamos conversar para saber más de ellos y el proyecto. Después de esto, realizamos una dinámica de presentación rompe-hielo donde las cuatro integrantes nos incluimos en el círculo y también contamos con la participación de Lis. Esto nos colocó a un nivel más horizontal a los niños para poder iniciar las preguntas con una connotación más de conversación que de cuestionario.

Para esto, se redactó una guía de entrevista (anexo) que fue organizada por temáticas, agrupando preguntas relacionadas al proyecto en sí, a la historia del Quijote y a los foros y festivales de lectura. Esta decisión se tomó porque se buscaba conocer sobre las experiencias de los niños en el proyecto y cómo éste ha impactado en su vida, sobre todo en el ámbito de la expresión oral. Si bien no se pudieron realizar todas las preguntas por cuestión de tiempo, pudimos compartir un espacio de diálogo y debate con los niños.

La entrevista grupal culminó con preguntas que ellos tenían por algunos aspectos referentes a nosotras, reforzando el trato amical con ellos. Se les brindó un pequeño refrigerio y nos despedimos de ellos. Lis nos contactó con un taxista de confianza y mientras lo esperábamos nos comentó el interés que tienen ella y su esposo de conocer los resultados finales de nuestra investigación y así considerarlos para el progreso del proyecto.

b. Discurso

En el presente trabajo y siguiendo el desarrollo del curso, consideramos estética no solamente como la acción de contemplar una obra sino que abarca más. A diferencia de la primera noción, donde la participación de quien tiene la experiencia estética se asemeja más a la de un testigo, entenderemos estética como una forma de vivencia, de relacionarse abarcando los otros sentidos del cuerpo.

La experiencia estética a la que hacemos referencia será la que tienen todos los niños, miembros del Quijote, durante el proceso de “foro” que tienen luego de las lecturas de los libros. En este espacio, se conversa, se cuenta y se debaten sobre los personajes, los temas y las tramas. Esto abarca contar sobre aquello que más les gustó sobre la obra que leyeron y lo que opinan de ello. Además de los sentidos que se usan para llegar a la experiencia estética, consideramos las

emociones que se experimentan en este espacio como parte de su dinámica grupal porque las respuestas emotivas que despiertan en los participantes forman parte del ejercicio.

Existe un vínculo importante entre la experiencia estética que analizamos con el proceso de imaginación y creación que se da en el niño a partir de los foros. Edmund Burke (2005) argumenta sobre los motivos que lleva al ser humano a apreciar lo bello; en ese sentido, dice que existen causas naturales de placer. Además de presentar a los sentidos como lo que permite la experiencia placentera, y por extensión, estética, también presenta a la imaginación como placer. Sostiene Burke que este ejercicio se vuelve placentero pues involucra comparar constantemente las semejanzas entre lo que construye nuestra mente y lo que pasa en la realidad. Como un ejercicio de la imaginación, se puede decir que: "Contar, recitar o referir historias, es el acontecimiento mágico de la palabra mediante el cual, alguien, la voz narradora, hila, mezcla y entretiene acciones ejecutadas por protagonistas, reales o ficticios." (Contreras, 2005:41). Entonces, cada niño hace uso de su imaginación durante la conversación en los foros. No solo a partir de lo que leyeron personalmente, sino al contárselo a sus compañeros y después escucharlos.

El proceso de lectura no se desvincula con las acciones que se desarrollan en el foro del Quijote sino que están estrechamente ligadas pues este último se desarrolla solamente a partir de leer la obra escogida. Sin embargo, narrar las historias a los otros miembros del grupo es un acto que se da solamente después de haber abarcado la historia (haberla leído y entendido), y se realiza a través de las propias palabras del niño, sin que se aferre a la estructura narrativa y formal de la obra leída; el niño mismo construye su narración para contárselo a los otros. Lo que posibilita la imaginación como actividad a través del cual sucede lo siguiente: Se "(re)constituye a sí mismo y, de este modo, su objetivación a través de los procesos creadores es condición para la transformación de la realidad social de la cual participa activamente" (Vieira, 2007:487). Según esto, el acto de imaginar de los niños, de alguna manera, se extiende y los vuelve consciente de la posibilidad de ser partícipes de los cambios en la comunidad en la que viven. Quijote para la vida se vuelve un espacio que les permite no solo ser "miembros de", sino que les permite ser "actores".

Los niños tienen en claro el lema del proyecto: "Leer, luchar y soñar", y es justamente eso lo que quieren. A diferencia del colegio, donde sienten que no tienen libertad para expresarse, en el Quijote los niños tienen la posibilidad de hablar y ser escuchados. Las relaciones son horizontales, a diferencia de la verticalidad y jerarquía que caracteriza al colegio. Los participantes reconocen que en el colegio no le dan la debida atención e importancia a la lectura ya que el mayor tiempo de clases se invierte en cursos "oficiales" como matemática o ciencias, dejando de lado el plan lector; y aunque se de el plan lector, no se les da la libertad de elegir los libros que deseen leer, sino que se les impone determinados textos que no son de su agrado o incluso que no son para su edad. Los menores sienten que el Quijote complementa a la educación que reciben de

manera tradicional en el colegio, aunque por momentos sienten que en el Quijote pueden aprender más ya que ahí trabajan juntos y realizar diferentes actividades

c. Comunicación, estética y desarrollo

Hannah Arendt (2005) afirma que el totalitarismo es la degradación última de la política porque denota la incapacidad de comunicarnos. En este sentido podemos decir que si bien en el Perú no nos encontramos esta situación política como tal, actualmente la democracia no comunica realmente las opiniones de todos los sectores de su población. Frente a esto, Quijote Para La Vida, a través de las actividades que realizan con los niños que asisten al proyecto, promueve un plan de desarrollo a través de la comunicación, la educación estética y la visibilización de los niños en el espacio público de su comunidad.

El concepto de desarrollo es una noción compleja alrededor de la cual no existe un consenso. Hemos de entenderlo para los efectos de este trabajo como la

“[...] constitución del sujeto en la medida en que este da visibilidad al movimiento incesante de venir a ser que caracteriza a cualquier persona, independientemente de su edad o de sus condiciones de existencia, movimiento que posibilita la reconfiguración constante de sus procesos psicológicos, emociones, voluntad, finalmente, de su modo de ser y de las relaciones que establece con otros, con la realidad y consigo mismo” (Vieira 2007:486)

Desde la perspectiva de Arendt se plantea que la condición humana es la acción de la comunicación, es decir la capacidad de existir y ser reconocido en el espacio público a través de la expresión. El lenguaje posibilita el pensamiento y es el reconocimiento de lo que expresamos a través de él lo que nos empodera políticamente. Es decir, la política es vivir en reconocimiento, y reconocer la pluralidad permite la discusión y el diálogo, para los cuales se deben crear espacios sociales y de acceso a todos.

En el Proyecto Quijote, el proceso de narrar que existe de manera perenne y transversal, permite que exista una reflexión y diálogo que los interpela a reconocerse como “seres sociales e históricos, capaces de resistirse a los sometimientos, de crear y recrear su propia existencia.” (Vieira 2007:489). Esto implica un ejercicio de autogestionamiento en tanto son ellos los que promueven la participación igualitaria y equitativa de todos los presentes en las actividades. Además, sentir que son el Quijote en la vida diaria, para ellos, es algo “inexplicable”, “impresionante” y “hermoso”, pero que los impulsa a tomar decisiones y planificar estrategias para alcanzar sus objetivos.

Por otro lado, Contreras (2005:38) afirma que si en un inicio aprehendemos el lenguaje por imitación y de manera oral, cuando ingresamos a un sistema educativo este se ve normativizado, alejándonos de lo sensorial del habla para ceñirnos a un perfil cognitivo. En Quijote los niños se encuentran en un lugar en el cual afirman sentirse libres de expresarse, de decidir por ellos mismos, en comparación a otros espacios en los que existen tendencias que los encasillan; sin embargo, no dejan de reconocer a Lis como guía en el desarrollo de las actividades.

Es por esto que se apuesta por la educación estética, entendida como la formación que permite a las personas establecer relaciones sensibles y creativas con la realidad, con los otros y consigo mismas. (Vieira, 2007: 483). En este sentido, son las dos partes de sus actividades de lectura las que les permiten realizar reflexiones internas, interpeándose a sí mismos, y luego compartir sus pensamientos en los foros, pudiendo encontrar semejanzas y diferencias. Se trata de la formación de la sensibilidad, necesaria para el compromiso con la propia vida, con la riqueza y multiplicidad de la existencia y de la realidad humana, la cual se construye a través de la actividad colectiva y singular, en continua transformación. (Vieira, 2007: 488). Los niños del Proyecto consideran “bonito” el hecho de poder leer libros a los que normalmente no tienen acceso, así como tener la posibilidad de escribir libremente para luego compartirlo con sus demás compañeros y con otras personas, incluyendo personajes políticos de la actualidad, que visitan su local.

Los niños viven experiencias estéticas a lo largo de las actividades en el Quijote porque son “experiencias pautadas por una sensibilidad que separa al sujeto y realidad admirada de lo inmediato, de la existencia física y concreta, de la lógica utilitaria que caracteriza a la sociedad en la que vivimos. (Vieira, 2007: 489)”. En este sentido, el proceso de la imaginación y creación que atraviesan los niños del Quijote posibilitan, como plantea Contreras, la transmisión de relatos artificial y natural a través de la cual el niño irá construyendo simultáneamente su imaginario y su sensibilidad afectiva (2005). Los niños sienten que les rodea un mundo de imaginación y que este ejercicio los inspira para expresarse, tanto como para crear historias novedosas como para asumir posiciones en la realidad. Quieren ser el Quijote. Quieren “luchar, vivir y soñar”.

4. Conclusiones

- La experiencia estética engloba, en el Proyecto Quijote para la Vida, dos acciones. La primera se da a nivel individual y personal de cada niño, ayudando al ejercicio de la reflexión a partir del proceso de lectura. La segunda tiene lugar en el foro donde, a nivel grupal, se incentiva la participación activa en el diálogo: niños que hablan y cuentan sobre las actividades del Quijote.
- En el foro, la experiencia que tienen los niños de compartir sus opiniones sobre los textos que leen les permite enriquecer su conocimiento, así como conocer y aceptar otros puntos de vista. Sin embargo, el compartir qué fue lo que más les gustó (o disgustó) de la historia, le da más profundidad a su experiencia porque los hace conscientes de que no a todos les va gustar el mismo pasaje de la historia, o se van a sentir identificados con el mismo personaje, pero aún así intentarán persuadir al resto para que también les guste lo mismo.
- A partir de la educación estética que reciben los niños del Quijote, no solo han desarrollado habilidades para la lectura, oratoria y escritura de textos. Sino que la experiencia de pararse al frente de un grupo, decir lo que piensan y sentirse escuchados los hace creerse capaces de aportar buenas ideas para la solución de problemas en su familia, colegio y, por qué no, de su localidad. Así, el objetivo del proyecto Quijote de formar ciudadanos críticos es posible gracias a la educación estética que los niños reciben.

- La relación que se establece entre estética y desarrollo en el Proyecto Quijote para la vida es aquella que denota que las experiencias estéticas alrededor de las actividades que los niños realizan permiten mayores posibilidades de reflexión y comunicación, de expresión en el espacio público. La lectura y el posterior comentario, oral o escrito alienta a los niños a decir lo que sienten y a tomar decisiones.

5. Bibliografía

- ARENDT, Hannah
2005 "La condición humana" Traducción de Ramon Gil Novales. Buenos Aires: PAIDÓS
- BURKE, Edmund
2005 "Sobre el gusto (discurso preliminar)" *Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello*. Traducción de Menene Gras Balaguer. Madrid: Alianza Editorial, pp. 33-143.
- CONTRERAS, Isabel
2005 "De la oralidad a los videojuegos: la promesa de las narraciones orales en la competencia estética del infante" *Alter texto*. México D.F., 2005, volumen 3, número 6, pp. 37-46.
- VIEIRA Andréa
2007 "Educación estética y actividad creativa: herramientas para el desarrollo humano" *Universitas Psychologica*. Bogotá, 2007, volumen 6, número 3, pp. 483-492.

6. Anexos

GUÍA DE OBSERVACIÓN GRUPAL

Proyecto: Quijote para la vida

Lugar: AA.HH Santa Rosa en el distrito de Puente Piedra

Fechas tentativas de visita: 16 y 23 de mayo

Participantes: Niños y niñas de entre 7 y 13 años aproximadamente

Objetivo: fomentar líderes culturales.

El objetivo principal de nuestra visita a los participantes es recolectar la mayor cantidad de datos posibles sobre la experiencia estética que tienen los niños y niñas en el proyecto y cómo se relaciona esta con el objetivo de "Quijote para la Vida", es decir, formar ciudadanos críticos capaces de reconocer los problemas de su localidad y buscar solucionarlos de manera

creativa, como lo es la capacidad de expresarse oralmente o de manera escrita. Para esto es necesario que sigamos ciertos indicadores de observación y realicemos algunas preguntas.

Indicadores de observación (lo que debemos ver, tocar, oír, etc.)

Espacio donde se realizan las actividades

Observar:

- El espacio donde se realizan las actividades: tamaño, decoración, iluminación, implementación (materiales, equipos, mobiliario) y distribución.
- Accesibilidad al local para los asistentes
- ¿Cómo usan el espacio? ¿Cómo se desplazan en él?

Escuchar:

- Música: ¿Hay acompañamiento musical durante las lecturas y actividades? Si es así, ¿qué género es? ¿está relacionada con las actividades que realizan?

Interpretar:

- ¿Cuál es el ambiente que quieren crear?

Sesión

Observar:

- ¿Cuánto dura cada sesión? ¿hay descanso entre actividades?
- Cómo están organizados ¿están divididos por grupos? ¿cuáles son?
- ¿Quiénes son los que moderan o enseñan? ¿Cómo es el trato con los organizadores del taller?

Participación

Observar:

- ¿Cuál es el nivel de participación de los niños? ¿Son todos los que participan o solo unos pocos?
- Cómo es el comportamiento de los participantes (antes, durante y después de la sesión). ¿empiezan con timidez y van se van desenvolviendo durante la sesión?
- ¿Cómo es la interacción entre los niños?
- ¿Cuál es el estado de ánimo en general?
- ¿Los niños están interesados en la actividad? ¿Se concentran o se distraen fácilmente?
- ¿Cómo van vestidos? ¿Usan ropa cómoda?

Entrevistas

Con respecto a las preguntas que les haremos a los participantes, debemos tener en cuenta que son niños, así que estas deben ser claras y sencillas. La manera de aplicarlas será a manera de conversación grupal con los niños.

- Con respecto al proyecto:
 - ¿Cómo te enteraste del Quijote y su manchita? ¿Tus amigos te invitaron o quién lo hizo?

- ¿Te gusta venir? ¿por qué? ¿Cómo te sientes cuando estás en el Quijote?
- ¿Cuál es tu parte(taller) favorita(o)?
 - ¿Qué te gusta más: leer, escribir o hablar?
- ¿Qué no te gusta?
- ¿Te sientes diferente desde que vienes al Quijote? ¿Qué cosas has aprendido acá?
- ¿En tu colegio participas igual que aquí? Desde que vienes al Quijote, ¿participas más en tu colegio?

- Con respecto a la historia del Quijote
 - ¿De qué trata la historia del Quijote?
 - ¿Qué parte te gusta más?
 - Si el Quijote es un soñador, ¿tú lo eres? ¿cuál es tu sueño?

- Con respecto a los foros y festivales de lectura
 - Luego de leer la historia que elegiste,
 - ¿Te gusta hablar/opinar frente a los demás?
 - ¿Qué sientes cuando hablas?
 - ¿Te sientes escuchado?
 - ¿Te gusta escuchar cuando los demás hablan?