

ESTÉTICA Y COMUNICACIÓN

Tarea Académica Grupal

Integrantes:

- Mayra De La Torre
- Diego Ormeño
- Gonzalo Rodríguez

1) Guía de Observación

El elenco: Creadores

Conformado por todos los egresados de la escuela que han decidido por compromiso personal y familiar seguir vinculados a la escuela. Sus labores son más de líderes; estos mismos chicos están insertados en un programa especial que es el fondo de becas. Cada uno de estos chicos (nueve chicos entre diecisiete y veinte años) están siguiendo estudios profesionales no necesariamente de artes: uno estudia Diseño en el ISIL y está comenzando sus estudios de inglés; cuatro de ellos estudian en la Alianza Francesa, entre ellos uno ya terminó; otro chico está en la Escuela profesional de circo de la Tarumba; dos ingresaron a la PUCP para estudiar Danzas; uno está en la Escuela de Folklore; otros tres se están preparando en ADUNI, entre ellos uno quiere estudiar ingeniería de minas y otro aún no se decide, otra estudia francés y así todos han logrado integrarse al sistema.

Teniendo en cuenta que analizaremos a los creadores y gracias a la entrada que nos facilitará Anabelly Pajuelo (directora de la asociación Puckllay) en el campo de acción de esta asociación Puckllay se piensa hacer una visita de campo el sábado 15 de Junio a las 7:00 am. Se harán entrevistas estructuradas y semi estructuradas a los miembros del elenco que ahora participan en la creación como apoyo de profesores. Recopilaremos los testimonios de los chicos del elenco de Puckllay que lograron terminar la experiencia que les ofrecía esta asociación y ahora también son creadores del Arte. Nuestras preguntas base que nos guiarán hacia una respuesta estética serán contestadas con una síntesis de las respuestas de los chicos entrevistados.

Preguntas para una reflexión Estética

1. **¿Ustedes como chicos que ahora forman parte del Elenco (ahora como creadores), qué los motiva, después de haber surgido con la asociación Puckllay, a seguir brindando apoyo a los chicos que se empiezan a formar?**

“Somos los que hemos estado desde el inicio; hemos estado casi diez años en Puckllay, hemos llevado los mismos Talleres que ahora los más pequeños reciben. Nosotros ahora tenemos otros talleres donde estudiamos que nos ayudan a poder apoyar a los profesores que enseñan a los pequeños”.

Estos chicos tienen un compromiso personal y familiar y sus labores son más de líderes. Se siguen entrenando los domingos en las instalaciones de Puckllay. El impacto tan fuerte que genera es que los chicos puedan dedicarse finalmente al arte y que las familias también apoyen. Porque existe un prejuicio en la sociedad que está bien marcado. Los padres piensan que si están sacando con tanto esfuerzo a sus hijos adelante lo mínimo que esperan es resultados seguros positivos.

2. **Sentirían que pierden de alguna forma las características de lo que ustedes consideran que son parte de la asociación Puckllay si es que se volviera en una asociación con fines de lucro en el sentido que con la experiencia artística que han logrado hasta el momento podrían concentrarse en sacar valor monetario de esto. ¿Cómo explicarían estas características, o como describirían a Puckllay ahora que ustedes han logrado cumplir con el cometido de esta asociación que es pues insertarlos en la sociedad?**

“Nosotros tenemos la oportunidad ahora de estudiar, nunca hubiéramos imaginado tener acceso a los institutos o universidades donde nosotros estudiamos ahora. Puckllay a pesar de que no nos paga los estudios ya que quienes lo hacen son padrinos que nos ayudan a través de Puckllay y nuestros padres también hacen un gran esfuerzo por pagar la otra mitad. Puckllay no debe de perder ese fin de gestores; el dinero es malo y uno no se puede centrar solo en eso; Puckllay no debe, y no creo que eso pase, cambiar su fin con el que a mí me pudo formar y dar oportunidad a poder desarrollarme”.

3. **¿Lo que has aprendido hasta ahora con los estudios que has podido conseguir (en alguna universidad o instituto) lo pones en práctica cuando enseñas u orientas a los jóvenes que recién se están formando en Puckllay?**

“Si me sirven los estudios que tengo afuera de Puckllay. Por ejemplo yo estudio en la PUCP y hay otro chico que también estudia ahí. En la PUCP vemos también muchas presentaciones artísticas y además hay cursos que llevas y los puedes aplicar a tu vida, como derecho. Hay otros chicos que también están estudiando en otros institutos, como la Alianza Francesa y creo que si sirve de alguna manera. Además en Puckllay nosotros hemos tenido formación, hemos pasado por todos los talleres con un cierto tiempo de formación y luego se hace una presentación y tú decides si sigues o no. Ahora tomamos talleres que refuerzan todo lo aprendido hasta ahora para que podamos enseñar mejor y así asistimos a los profesores en danza, ritmo, malabares, guitarra, etc.”

4. ¿La idea de arte para ti ha cambiado desde que te integraste a Puckllay, esta idea es bien recibida en tu hogar, cómo la manejas?

“De hecho que en un principio mis padres no estaban de acuerdo con que estudie artes o tenía esa idea cerrada de que el arte no te llevará a algún lado. Pero Puckllay en ese sentido también orienta a los padres para que se informen sobre el Arte. Mis padres antes pensaban que ellos hacían un gran esfuerzo y que no era conveniente que estudiara Artes porque se desperdiciaría el dinero. Pero con toda la motivación y orientación que nos ha dado Puckllay y a mis padres también pueden confiar ahora que el Arte no solo puede ser una carrera sino que es una carrera que saca lo mejor de mí”.

5. ¿Cuál ha sido la función artística más exitosa en la que has participado, por qué crees que funcionó bien?

“La más exitosa ha sido cuando nos presentamos en el Centro Cultural de la Católica con la obra “Aventuras”, fue mucha gente y muchos periodistas. Creo que la obra funcionó bien porque hablamos acerca de nuestra propia vida, de cómo sucedió la migración de nuestros padres expresado en nuestras danzas o canciones, de casos de la vida real. En esa obra hemos hablado de los orígenes de nuestros padres y como llegaron a Lomas de Carabayllo porque ellos son migrantes. Es una obra fuerte porque son testimonios de vida”.

6. ¿Cómo perciben los chicos del elenco las propias presentaciones que ellos ayudan a construir en relación a las obras de teatro locales comerciales? ¿Realmente piensas que es necesarios un buen escenario, luces? ¿Por qué?

“Lo percibimos como una manera de expresar los sentimientos porque justo ellos son los más difíciles de expresar y se pueden expresar bailando, tocando, haciendo acrobacias”.

“Cuando yo tengo presentaciones al final me siento en paz porque a mí me gusta estar en el escenario, le he perdido el miedo al pánico escénico”

Siempre se hace una clausura abierta a la comunidad y al público invitado donde el chico confronta todo lo que ha aprendido: capacidad de riesgo, autoestima, trabajo en equipo, se enfrenta ante un público; que sepa pararse ante un escenario con objetivos están planteados en mejorar la calidad de vida y revertir el techo de pobreza; apostar por personas más buenas, justas y humanas para nuestra sociedad. Pero aquí lo importante no son las luces, la tecnicidad que se utiliza sino la experiencia que se expresa a través del trabajo artístico.

7. ¿Cómo imaginas tu situación si nunca hubieras entrado a Puckllay?

“Yo creo que sería menos disciplinado porque al entrar a Puckllay te das cuenta de que tienes que formar hábitos y organizar mi tiempo. Sobre todo ahora que yo también enseño”.

“Por aquí hay pandillas pero nosotros nos mantenemos alejados de ellos porque no tenemos tiempo para parar en este entorno, paramos en otros entornos, por eso Puckllay nos abre la perspectiva de todo. Estamos más afuera, entre instituto, la casa y Puckllay. Hay chicos que entraron, luego se retiraron y se fueron a otro camino, pero normal, no tenemos problemas con ellos”.

“Siento que Puckllay es una manera de expresar los sentimientos que a veces es tan difícil hacerlo y lo puedes hacer a través de acrobacias o bailando. Me gusta estar en el escenario, me siento en paz. Después de estar en el escenario me siento tranquilo, quizás lo que pruebo más es satisfacción”.

8. ¿Qué comportamientos percibes en tus compañeros del elenco, ahora que ya han pasado por la experiencia de Puckllay, en comparación a esos chicos que decidieron tomar otros rumbos distintos?

“Nosotros ya no paramos tanto en Lomas, hay muchos chicos que en algún tiempo formaron parte del elenco pero que se retiraron y tomaron otros rumbos negativos. Nos hablamos con algunos de los chicos porque justamente los hemos tenido de compañeros antes. Encuentro en ese sentido que mis compañeros que ahora están en elenco se encuentran por otro camino; tomaron un camino que los llevo a ser mejores personas”.

2) Informe y Análisis General de nuestra observación

Todo conocimiento esta mediado por un autoconocimiento.

Según Hegel, una verdadera experiencia es aquella que involucra una contradicción. Esta contradicción involucra al menos un suceso que rompa con la manera “lineal” con la que venimos conociendo y actuando en el mundo.

Los jóvenes del elenco, a quienes nos acercamos, todos ellos son hijos de migrantes. Así mismo, pudimos notar en las pequeñas entrevistas de que estos chicos y chicas en algún momento han sido cómplices de un imaginario a partir del cual percibían lo rural como símbolo de atraso, con pocas oportunidades laborales y académicas. Imaginario que llevó a sus padres a desplazarse hacia Lima.

Consideramos, a modo general, que los procesos de migración en el Perú constituyen procesos dialécticos porque, de algún modo, existe una fuerte contradicción de las expectativas de toda una comunidad migrantes y ante esta contradicción aparece un conjunto de comportamientos y estrategias de adaptación orientados a reforzar la identidad y tradición de la misma

Sin embargo, para el caso de la comunidad asentada en el distrito de Lomas de Carabayllo, Pajuelo, nos comentaba que encontró que existía y existe aún una comunicación conflictiva entre las familias asentadas porque se trata de una comunidad constituida por migrantes de distintos sitios en la que no había lugar para escuchar aquello que cada barrio o conjuntos de familias de una misma procedencia tenía para contar, para expresar o para decir ante las otras. Este hecho es el que no

motivó por muchos años a lograr un adecuado proceso de apropiación y de autoconocimiento entre las familias enteras de la comunidad de este distrito.

La labor de Puckllay ha sido crear un espacio de escucha. Una escucha en la cual participan y han participado las últimas generaciones de participantes no solo a nivel de alumno sino a nivel de elenco. El participar juntos en un proyecto o en la producción de una presentación artística es un llamado, aunque nadie de ellos se lo proponga, a la capacidad de persuadirse mutuamente en realizar algo en común sin que necesariamente todos los involucrados piensen tengan costumbres homogéneas.

Reconquista del espacio público a partir de Puckllay

El espacio público está siendo utilizado como hubiese querido Hannah Arendt. Ella reclamaba que el fenómeno político estaba mal entendido porque impide que participe el pueblo, ya que, se ha vuelto técnico. Los que no somos técnicos de la política también tenemos nuestros espacios públicos, como lo es Puckllay y en donde la participación de la comunidad es esencial porque el trabajo es conjunto.

A través del lenguaje nuevo de la política, el del debate estético, los seres humanos se pueden comunicar poniéndose en los zapatos de los otros y respetando las opiniones de cada uno sin hacer uso de la moral o la ciencia, simplemente comunicándonos. Parafraseando a uno de nuestros entrevistados:

“Cuando estoy en el escenario siento que puedo expresar sentimientos, mis sentimientos” (Rosa, 18 años).

Para Arendt los espacios donde nos podemos mostrar públicamente son aquellos donde somos nosotros mismos. Lo humano permite que se genere un nuevo tejido político. Esta es la manera correcta de hacer política para Arendt y Puckllay se acerca a ese propósito gracias al trabajo conjunto de profesores, alumnos, el elenco y la comunidad.

“Cuando estoy en el escenario siento paz, me siento aceptado y mi autoestima se refuerza cada vez que escucho los aplausos, soy yo mismo”(Miguel, 19 años)

Los nuevos espacios políticos donde nos comunicamos humanamente son la nueva alternativa para que el pueblo pueda ser partícipe de ella. Como cuando Puckllay llevo a cabo la presentación “Aventuras” en la que se contaban testimonios de vida y se reflejaba la realidad peruana.

La propuesta de Puckllay resulta una visión optimista respecto a la posibilidad de la recuperación política del espacio público. Hacer que el barrio no solo sea un espacio físico sino un espacio en donde Puckllay canaliza y media propuestas y formas de producir significados.

El proceso de preparar y producir una obra artística constituye un modelo de comunicación básico y primario en tanto permite construir relaciones verdaderamente humanas y un reconocimiento mutuo sobre la base de una praxis en el sentido que era entendido en la antigua Grecia. Las actividades

que organiza Puckllay responden a un praxis, es decir, a una actividad cuyo fin esta en realizarse en si misma por el gusto de hacerla y consumirla más que consumirla. Este praxis supera la misión inicial de la mera técnica y el trabajo.

La Acción comunicativa de los participantes del elenco de Puckllay

El logro de cada una de las presentaciones artísticas que ha tenido la Asociación Puckllay desde su creación ha sido que el llevar a cada uno de los participantes del elenco a tomar en consideración la especificidad de cada uno de los otros integrantes.

Los chicos nos comentaban que al momento de trabajar juntos en la preparación de una presentación resulta mala idea tomar decisiones individuales. Cada uno ha aprendido a ser consiente de sus potencialidades así como de sus propios limites.

Hemos percibido que los chicos del elenco tienen un alto grado de identificación con la Asociación a la que pertenecen como era de esperarse. Así mismo, a modo general, notamos que comparten un conjunto de aspiraciones mas o menos similares por lo que se podría decir que el grupo del elenco es casi homogéneo en cuanto a la proximidad de edades, del año de estudios, etc. Sin embargo, también notamos que esta identidad que guardan estos jóvenes no es una identidad “totalizadora” en el sentido que no les hace negar la especificad de otras agrupaciones ni les cuesta reconocer su diferencia con otros.

Algo mucho más importante, que nos resulta importante resaltar es que estos jóvenes del elenco no perciben a otras agrupaciones o a personas ajenas a Puckllay como inferiores o superiores. Aunque pueden haber intereses, estos chicos parecieran ser conscientes de las ventajas que les trae ampliar sus redes y contactos como Asociación. Así mismo, existen muchas asociaciones que caen en una suerte de perspectivismo el cual lo lleva a ver el mundo bajos sus propio filtros pero este no es el caso de Puckllay, al menos no hemos percibido esa actitud por parte de los chico a quienes entrevistamos.

Pese a que vivimos en una sociedad urbana en donde la tendencia es a formar grupos con personas que son “similares a nosotros” sea en la virtualidad o en la realidad, nosotros percibimos una actitud por parte del elenco que no privilegia las semejanzas aunque son un grupo relativamente homogéneo.

Vivimos en un mundo contemporánea donde los colectivos o grupos a los que decidimos integrar generalmente nos hace caer en ciertos perspectivismos. Incluso somos una sociedad que ha sido educada tradicionalmente en la idea de que Dios creo al hombre a su imagen y semejanza y de que debíamos amar al prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, las propuestas artísticas de este tipo de organizaciones como Puckllay nos hace pensar en la posibilidad de amar al prójimo como a él mismo, en su diferencia.

3). Anexos

Fotografías del día de nuestra visita de campo para entrevistar a alguno de los jóvenes creadores que integran el elenco.

Creación propia

*Rosa Malva dictando
clases en el colegio Manuel
Escorza a partir de
actividades lúdicas*

Creación propia

*Rosa Malva dictando
clases en el colegio Manuel
Escorza a partir de
actividades lúdicas*

Creación propia

Práctica de malabares en el Patio principal de la Escuela Puckllay.

Manuel interpretando un punteo criollo.

Alumnos de Puckllay en la cancha de fútbol de arena de la comunidad.

Lima, 01 de Julio del 2013

3) Bibliografía

ARENDETT, Hannah

2003 “Conferencias sobre la filosofía política de Kant”. Buenos Aires: Paidós.

BIONDI, Juan... [et.al]

2010 *Derribando Muros. Periodismo 3.0: Oferta y Demanda de comunicación en el Perú de Hoy*. Lima, Editorial El Comercio 173p

CÁCERES, Carla

2013 Nosotros no llegamos a invadir, llegamos a construir una nueva vida: Las artes escénicas como recurso comunicacional para la inclusión social de niños y jóvenes (in)migrantes: Asociación Cultural Puckllay y Kinderhaus Agapedia.

Correspondiente al grado de Licenciatura. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Comunicación para el Desarrollo, Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación.

HABERMAS, Jürgen

1999 “Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos”. Madrid: Catedra.

ORTEGA Y GASSET, José

1968 Meditación del a Técnica, Madrid: Revista de Occidente (6ta Ed), caps IV Pág47.