

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN

Trabajo Final

Integrantes:

Ana Paula Cubas	20114312
Jose Zavaleta	20114374
Elizabeth Lama	20122461
Sandra Vasquez	20105830

Curso: Estética y Comunicación

Profesor: Victor Casallo

2015-1

Índice

1. Introducción
2. Guía de Observación
 - 2.1. Observación del ambiente
 - 2.2. Preguntas
3. Informe y análisis
 - 3.1. Desarrollo personal a través de la experiencia estética
 - 3.2. El teatro cómo un espacio de encuentro con el otro y con uno mismo
 - 3.3. Apropiación del espacio público
 - 3.4. Desarrollo de la percepción mediante expresiones artísticas
4. Conclusiones
5. Anexo
6. Bibliografía

1. INTRODUCCIÓN

Puckllay es una organización conformada por un equipo de artistas, profesionales y voluntarios provenientes de diversas disciplinas que ejercen su rol como agentes de cambio en la sociedad a través de la práctica artística. Este proyecto se consolida como una escuela de formación artística para niños y adolescentes de la comunidad de Lomas de Carabayllo.

Puckllay impulsa la práctica artística como una herramienta para la formación del ser humano y la transformación social, asimismo, promueve el trabajo en equipo y el respeto y reconocimiento del otro, mientras se valora la propia individualidad.

Esta iniciativa no solo le permite a los niños y jóvenes ejercitar su lado creativo sino que permite la creación de un sentido de comunidad en una población excluida como lo es Lomas de Carabayllo. La misión de construir una comunidad más integrada y humana se respalda con el ejercicio de distintas actividades y creaciones artísticas que permiten a los sujetos interactuar entre ellos y construir un espacio de mutuo reconocimiento.

2. GUÍA DE OBSERVACIÓN

a. Observación del ambiente

- Observar los diversos ambientes en los que desarrollan las actividades (los colores, decoración, entre otros) y cómo estos ayudan a dinamizar la experiencia artística.
- Observar cómo los participantes se relacionan entre ellos y con los maestros (Forma de hablar, lenguaje corporal, grado de confianza, actitudes, etc.)
- Observar cómo se preparan los alumnos para una presentación
- Observar las expresiones faciales de los alumnos mientras bailan, actúan, cantan, tocan, etc., ya que es una buena manera de identificar lo que están sintiendo
- Observar los movimientos corporales, es decir, la forma en que sus cuerpos se expresan a través de la práctica artística.
- Observar las técnicas de enseñanza impartidas
- Acompañar a los participantes en las dinámicas que realizan.

b. Preguntas

Alumnos y Elenco

¿Qué te impulsó a ser parte de la escuela?

“Me llamaba la atención el arte, si el arte, todo me gusto en general” (Miguel, 22 años)

“Por medio de mi hermana, me dijo que había inscripciones y ya pues como a mí me gusta esto del arte me inscribí” (Anai, 17 años)

Antes de ingresar a Puckllay, ¿qué pensabas acerca del arte? Ahora, ¿esa idea ha cambiado?

“Antes de ingresar no conocía, si sabía que era pero no le tome importancia y ahora pienso que es algo muy bonito, ósea a mí me gusta eso, por eso estoy acá, inclusive ahora estoy estudiando música” (Miguel, 22 años)

“Si ha cambiado, antes no tenía idea de que se pudiera estudiar una carrera así y mis padres tampoco lo creían, pensaban que no me iba a llevar a ningún lado, pero ahora mis padres están contentos de que estudie esta carrera y yo más porque el arte te hace mejorar, a ser más responsable quizás, te forma como persona” (Miguel, 22 años)

“Ayudan mucho. Nos ayudan a prender cosa que nunca hemos visto por en la zona que vivimos no tenemos la opción de ver estos espectáculos de zancos y danza con puckllay tenemos esta oportunidad de ver y aprender. Me parece bien que enseñen a niños de 5 años que vayan creciendo con el arte” (Henry, 23 años)

“Si me gustaba el arte antes de entrar a Puckllay y también me gusta cantar” (Anais, 17 años)

“No sabía mucho del arte, simplemente lo veía” (Tatiana, 17 años)

¿Cómo ha cambiado tu vida desde que ingresaste a Puckllay? ¿Cómo imaginas que hubiera sido si nunca hubieras ingresado a la escuela?

“No sé qué hubiera sido, no sé qué hubiera hecho si es que no hubiera ingresado a Puckllay, porque aca hay pandillas y por Puckllay nos hemos alejado de ese entorno” (Miguel, 22 años)

“Creo que sería menos disciplinado, porque aca en la escuela he aprendido a ser organizado, a ser más responsable” (Benjamín, 15 años)

“Sí, mi familia se dedica a la electrónica. Aparte en la misma zona que vivimos hay mucho pandillaje. Los que paran en mal camino tienen casi mi edad, si no hubiera ingresado estaría con ellos” (Henry, 23 años)

“Me siento más libre, feliz” (Anais, 17 años)

“Ahora veo al arte como una forma de vida, ósea no simplemente lo veo como un taller de verano, sino que ahora forma parte de mi vida” (Tatiana, 17 años)

¿Cuál ha sido la función artística que más te ha gustado? ¿Por qué?

“ Hay varias, la que hicimos el 2013 fue Caminos, en realidad esa fue una experiencia más de nivel y como que vas aprendiendo muchas cosas y fue paja” (Henry, 23 años)

“La que más me ha gustado ha sido Caminos que fue en el 2013, porque trabajamos la muestra con nuestras propias raíces, con las historias de nuestros padres, como migraron ellos acá (...) todas esas son situaciones que te llevan a sacar todo lo que uno tiene guardado para mostrárselo a la gente y contarles como son las historias de ellos y como ellos buscan progresar aquí, es una manera de hacer ver las cosas a la gente de aquí, de enseñarles un poco.” (Miguel, 22 años)

¿Ahora que formas parte del elenco qué es lo que te motiva a brindar apoyo a los alumnos que recién se están formando?

“¿Qué es lo que me motiva? Es que es devolver lo que a mí me han enseñaron, lo que a mí me dieron, sin esperar nada a cambio” (Miguel, 22 años)

“En sí me gusta el arte y así como me apoyaron a mí también me gustaría ayudar a los demás” (Tatiana, 17 años)

¿Cómo te sientes antes, durante y después de realizar una presentación?

“ Cuando empiezas siempre te da nervios, osea yo tengo tiempo ya, y como que a los inicios si te da un poco de nervios, el público, tú mismo, porque no sabes como vas a resolver esa cosa, por más que hayas ensayado, pero luego ya todo va a fluyendo nada más y cuando estoy en el escenario me olvido de todo y hago lo que tengo que hacer nada más, yo sé que es bien bacán esa experiencia, se siente muy chévere” (Benjamín, 15 años)

“Después de que actúas se siente una paz, yo siento una paz y aliviado porque en ese momento sueltas todo lo que tú quieres botar esas energías positivas o negativas... ya después yo me siento tranquilo y en paz conmigo mismo” (Miguel, 22 años)

“Me encanta, adrenalina” (Anais, 17 años)

Profesor de prensa y comunicación: Josue.

¿Cómo llegaste a Puckllay?

Una amiga me dijo que aquí se estaba organizando un festival y como siempre me ha gustado la gestión cultural, en sí todo lo relacionado al arte, decidí ver de que trataba.

¿Cómo mides el aprendizaje de los niños?

Me doy cuenta que empiezan a entrar en un ambiente cuando empiezan a bajar la bulla. Es importante generar un ambiente propicio. También en base a preguntas, siempre retomar las clases pasadas.

¿Hay alguna evaluación de su progreso?

Sí, tenemos un registro donde pongo lo que hemos hecho en clases con comentarios y sugerencias.

¿Cómo crees que Puckllay aporta a la formación como personas de sus alumnos?

El hecho de que se agrupen, que sepan que hay otro a su lado y que están aprendiendo juntos aporta a la idea comunitaria de vivir juntos, ya que Puckllay es una pequeña comunidad dentro de otra más grande. Eso es lo principal, el arte es solo una herramienta muy liberadora, libera sus habilidades tanto sociales como físicas y las desarrolla.

A través del lenguaje, de preparar un guión se liberan sus mentes lo cual es un punto clave para generar comunidad y darles seguridad, lo que les permitirá tomar sus propias decisiones.

Creador: Guillermo Vasquez

En la página web de la escuela se indica que ustedes impulsan la práctica artística como herramienta indispensable de formación del ser humano (desarrollo personal) y de transformación social, ¿nos podrían explicar cómo esto se lleva a cabo?

En la medida que tú desarrolles alguna expresión artística es que tú te desarrollas como persona y eso está comprobado, no es un pensamiento de Puckllay únicamente. Por ejemplo, los chicos que están en formación en la escuela pública no tienen la posibilidad de desarrollar el lado artístico y estético de sus habilidades. Pero no es solamente de desarrollarte en las artes, sino también del desarrollo personal y social del niño que de cierta manera va ligado al aprendizaje de algunas materias.

Con respecto al desarrollo social, los chicos aprenden y trabajan en grupos. Los chicos están divididos en grupos etarios, que se subdividen en cuatro grupos según edades; y grupos de experiencia, que está conformado por el A (chicos que están hace un año o un poco más en la escuela) y el B (chicos con más de tres años en Puckllay). Con respecto a los cursos que los niños llevan todos tienen que pasar por los diversos talleres, se trata de conocer más y no quedarse en lo que les gusta. Poco a poco vamos estructurando los cursos en función a los que ellos han llevado y van necesitando.

¿Cómo se relacionan las actividades artísticas con las académicas?

Está probado que la práctica de malabares está ligado interinamente al desarrollo de las matemáticas, la comprensión lectora va ligada a la práctica teatral. En la medida en la que tu puedas aprender un relato lo interiorizas con tu cuerpo y es más fácil que se genere la comprensión lectora. Cuando una persona en formación se expone a todo este cúmulo de experiencias potencia todo este tipo de habilidades.

¿Qué se espera de los alumnos de Puckllay cuando egresen?

La idea es que ellos puedan proyectar esto a futuro para cuando salgan de acá. Nosotros llevamos 11 años de enseñanza y tenemos “egresados” que han terminado sus estudios

artísticos o no en universidades o institutos y que ahora son profesores en Puckllay. Ellos están siendo hitos en su comunidad porque los más pequeños quieren seguir su ejemplo.

¿Dirías que están formando a la próxima generación de artistas?

No. Que quede claro que nosotros no somos una escuela de formación artística, no estamos formando futuros artistas, sino personas. En el camino se descubren las vocaciones y eso puede ser un problema también porque muchas veces no hay apoyo de los padres para que los hijos sigan carreras artísticas. Sin embargo, hay muchos prejuicios con respecto a estas carreras. Nosotros tratamos de cambiar la visión de las disciplinas y de los profesionales artistas. Se está descubriendo esto como una posibilidad de vida como cualquier otra. Puckllay te abre un abanico de posibilidades muchos más amplios.

¿Qué impacto tiene la escuela en la comunidad?

Primero, somos reconocidos en toda la comunidad. No se si en todo el distrito de Lomas de Carabayllo, pero si en los alrededores de los alrededores de Nuevo Jerusalén, que es donde se encuentra Puckllay. Viene incluso gente de Puente Piedra. Hemos logrado ser reconocidos, ya no necesitamos campañas porque la gente por si sola viene. Hemos tenido una gran cantidad de alumnos este año, tanto que fue necesario cerrar la lista de estudiantes más temprano porque eran demasiados. En la medida que la asociación y la escuela conozcan Puckllay las madres se pasan la voz para traer a sus hijos. Somos reconocidos y respetados como un eje cultural e importante no solo por los vecinos sino por las asociaciones e instancias de la comunidad. Hemos trabajado 11 años para lograr este reconocimiento. Esto nos ha permitido construir nuestro local. Antes no teníamos nada, trabajabamos en las losas deportivas, en las salas de los padres o en los salones de colegio. Se ha logrado bastante, pero aún nos falta un largo camino por recorrer.

¿Cómo logran generar interés en los alumnos?

Bueno la idea es que los chicos quieran venir, así que le brindamos un espacio para jugar y divertirse. Mientras más pequeños vengas es mejor porque se involucran más. Nosotros también recibimos a chicos de 13 o 14 que como están en búsquedas de algo nuevo también tienen ganas de venir más seguido. La idea de Puckllay es aprender mediante juego, porque la

manera en la que un niño capta mejor y entiende más es mediante acciones lúdicas. Mientras el disfrute esté ligado a un proceso de aprendizaje va a quedar más en las experiencias y en el desarrollo de un niño. El tema con los más pequeños es que dependen de sus padres. Si ellos compran el proyecto y ven una mejora socialmente y académicamente en su hijo lo van a dejar viniendo a Puckllay.

Nosotros tenemos tres ciclos en el año. En verano vienen los niños 5 días a la semana pero en época de clases solo es posible los domingos, por lo que faltar a una clase en esta temporada es perderse demasiado.

¿Hay un verdadero apoyo de los padres para fomentar un ambiente artístico en la comunidad?

Hay papás de todo tipo, se nos han presentado casos de padres que dejan de mandar a sus hijos porque tienen miedo de que se conviertan en músicos y dejen de lado sus clases.

Nosotros no podemos trabajar en la escuela si no tenemos apoyo con los padres, por eso tenemos reuniones con ellos. Hay un compromiso por parte de alumnos y sus papas que ayudan a limpiar las aulas, entre otras cosas. Sin embargo, los padres que vienen y realmente ayudan son aproximadamente un 30% de ellos. La idea es trabajar con los niños y conjuntamente con la comunidad, Tenemos una alianza con el colegio y los vecinos. Tenemos que trabajar con todas las instancias participativas que hay en el lugar.

¿Cómo evalúan el trabajo y el progreso de los alumnos?

Nosotros tenemos una batería de cursos y una coordinación pedagógica. Hay una persona que se encarga de coordinar logísticamente las asistencias y los horarios. Asimismo, cada uno de los profesores lleva un cuaderno de seguimiento en donde anota lo que sucede en las clases a nivel grupal y algunas individuales

¿A nivel pedagógico como funciona Puckllay?

No contamos con un psicólogo y ninguno de los directivos tiene una capacitación pedagógica. Todos somos artistas que en el camino vamos aprendiendo. Sin embargo, sabemos que la labor del coordinador pedagógico es importante porque consolida y puede hacer un seguimiento de los niños. Si un alumno tiene una serie de comportamientos inadecuados en los

cursos está callada o se comporta mal llamamos a los padres y conversamos con ellos. Muchas situaciones escapan de nuestras manos porque no sabemos cómo manejarlas, pero podemos detectarlos y hacer lo que está a nuestro alcance. Es un poco pretencioso hablar de una pedagogía Puckllay pero en el camino estamos tratando de construir algo como eso.

¿Cómo se organizan los creadores de Puckllay?

Somos cuatro los que impulsamos la escuela. Anabelly, la directora de Puckllay; Jimena, la administradora; Juan Pujaico, que es padre de uno de los alumnos egresados de esta escuela que decidió seguir apoyándonos y yo. Nosotros nos encargamos de que todo funcione, conseguimos fondos, hacemos seguimiento a los alumnos que salen de Puckllay porque muchos de ellos tienen estudios superiores gracias a becas y convenios que nosotros hemos logrado. Con ellos tenemos que hacer una especie de tutoría al menos al comienzo porque es un choque pasar de estudiar en un colegio público a estudiar en la PUCP. Tenemos que estar allí apoyando constantemente.

¿Cómo relacionan el tema de la organización con este proyecto artístico?

Aunque queremos organizarnos un poco mejor hemos logrado que la escuela funcione sin nosotros presentes. La recaudación de fondos es difícil. Ahorita tenemos un serio problema económico. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo extra, excepto Anabelly. Así que todo el tiempo que podamos se lo dedicamos a Puckllay.

3. INFORME Y ANÁLISIS

3.1 Desarrollo personal a través de la experiencia estética

Son pocas las instituciones sin fines de lucro que buscan fomentar la experiencia artística y/o estética en jóvenes, especialmente porque es difícil que un adolescente tome interés por una actividad que vaya más allá de lo académico por diversas razones. La importancia de desarrollar personas por medio de estas expresiones es el eje central que da vida a Puckllay.

Guillermo Vásquez, uno de los creadores de esta escuela, afirma que ellos no pretenden crear artistas, sino personas y que su enseñanza está muy ligada a los temas académicos. Si un niño encuentra un espacio para expresarse va a poder desarrollarse mejor en todos los aspectos de su vida. No solo en las materias que cursa, sino también en sus actitudes y valores como individuo.

McNeely Kroupensky indica en su artículo *El Arte en el Desarrollo Humano* que *“el arte es una capacidad humana que ha sido, es y será básica para el desarrollo de nuestra especie y nuestra sociedad. Es lo que nos permite darle un sentido trascendente a los acontecimientos de la vida diaria”*. Una experiencia artística es sin duda una de las mejores formas de lograr el aprendizaje.

Es por esta razón que Puckllay tiene tanto éxito en la comunidad de Lomas de Carabayllo, que es en donde se ha centrado para fomentar este proyecto. Si bien no aplican una técnica totalmente pedagógica, ya que los directivos no son profesores especializados, si mantienen esta dinámica en la que los alumnos practican las actividades enseñadas y se les evalúa constantemente.

“El hombre plenamente perfeccionado por la educación estética es un miembro que se ajusta cumplidamente al sistema armonioso del universo. Lanzado en esta actividad estética trata de combinar más bellezas, y combina armoniosas amistades, deberes y relaciones; y por una armonía aspira a formar una sociedad bella” señala Jiménez Fraud en su libro *Historia de la Universidad Española*.

Asimismo, la diversificación de las aptitudes de las personas debe empezar desde pequeños para que el proceso de aprendizaje sea completo. Los alumnos de Puckllay generalmente ingresan cuando tienen 5 o 6 años, con casos excepcionales de jóvenes de 13 o 14 años de

edad. Esto nuevamente tiene la finalidad de formar las mentes de los chicos desde el principio para que ellos mismos interioricen los valores que aprenden. Como menciona Kant más importante que el conocimiento es el desarrollo moral.

3.2 El teatro cómo un espacio de encuentro con el otro y con uno mismo

Las manifestaciones artísticas constituyen la vía de comunicación del arte, cada una con sus propias características y peculiaridades, sin embargo, todas están dirigidas a cumplir una función comunicativa y a aportar un mayor conocimiento a quien las incorpora en su formación académica y personal. Cada uno de los talleres que se dictan dentro de la escuela Puckllay, además de ejercitar el lado creativo de los alumnos, fomenta en los niños un proceso de exploración, en el que cada uno de ellos mismos van descubriendo quiénes son, cuáles son los talentos, qué les gusta hacer, en qué deben mejorar, cuáles son sus debilidades y cuáles sus fortalezas (Cáceres, 2013).

Asimismo, la dinámica de la escuela propicia la creación de un espacio que da pie al reconocimiento mutuo y al respeto por el otro. Esto se manifiesta en los distintos talleres que se imparten en la escuela y en especial en el teatro.

Entre las manifestaciones artísticas, el teatro es una manifestación ritual que satisface la necesidad del ser humano de contemplarse y de reflejarse e, igualmente, de asumir otros papeles distintos al propio. Este no solo impulsa la posibilidad de sentir, pensar y ser de maneras distintas, sino que permite a las personas concebir nuevas perspectivas y reconocer otras maneras de ver. Asimismo, esta práctica artística constituye una herramienta exploratoria que proporciona conocimientos que permiten la reflexión sobre el propio ser y, en muchos casos, impulsa un cambio de perspectiva, ya que al verse proyectado se observa la realidad desde otros puntos de vista o se revela o incorpora la visión que tienen otros sobre uno mismo (Herrera. 2011).

De esta manera, el teatro además de ser una disciplina excelente para fomentar el trabajo en equipo y la reflexión sobre el propio ser, también fomenta el desarrollo de una conciencia colectiva a través de la realización de un proyecto en común. Así, los talleres de teatro le

permiten a los alumnos una comprensión mutua de su realidad al realizar puestas en escena que se configuran a partir de sus experiencias cotidianas.

Por otro lado, el autoreconocimiento como explica Habermas se logra en la terapia a través el diálogo con el otro, es decir, a través de la relación interpersonal lingüística que busca el mutuo entendimiento, el consenso. De este modo, la acción comunicativa permite una comprensión comunicativa entre los actores en interacción (Casallo, 2014).

En este marco, la autorrepresentación resulta sumamente importante porque esta implica recordar, reconstruir, y revivir, pero también porque esta adquiere un grado más significativo al hacerlo frente a otros, ya que exponerse y ser percibido por otros enriquece la propia autorrepresentación al reconocer la individualidad del otro (Casallo, 2014). De este modo, actuar frente a un público le permite a los actores expresarse y mostrarse frente a otros, otros distintos a ellos y con opiniones y formas de ver distintas a las suyas, lo cual permite una comprensión enriquecida de su realidad y de su propio ser.

En el caso de Puckllay esta mediación con los demás se da a través de un lenguaje estético por medio de los distintos talleres y en especial en el teatro. Un ejemplo de esto es la puesta en escena *Caminos* en la cual participaron los estudiantes de la escuela en el 2013. En esta obra los alumnos interpretaron una historia creada a partir de sus propias historias familiares, concretamente las historias de sus padres y cómo ellos migraron hacia la capital, cómo se adaptaron a un nuevo escenario, cómo enfrentaron las adversidades que se presentaron en su camino y cómo llegaron a Lomas de Carabayllo.. Esto constituyó un evento muy importante para los alumnos pues fueron capaces de mostrarse frente a otros, de contarles sus historias y de conectarse con otros diferentes a ellos. Asimismo, esto también permitió que los alumnos reflexionen sobre el contexto en el que viven y sobre su propia comunidad y, de este modo, tomar conciencia de la magnitud de los problemas a los que se enfrentan y de los aspectos positivos de su barrio. Esto no solo impulsa un cambio de perspectiva, sino que también los impulsa a querer crecer con su comunidad (Cáceres, 2013).

Finalmente cabe destacar que estas obras no solo son presentadas en Lomas de Carabayllo, sino que son llevadas a distintos distritos pertenecientes a la zona residencial de Lima "(...) conectando de este modo dos mundos que conviven en una misma ciudad pero que sin

embargo se encuentran completamente alejados unos de otros no solo por kilómetros de distancia sino por una falta abismal de comunicación y de espacios que generen un acercamiento entre ellos; entonces, estas obras representan justamente esos espacios de encuentro que tanto necesitamos” (Cáceres, 2013).

3.3 Apropriación del espacio público

Hannah Arendt sostiene que la política se genera en un espacio comunicativo, es decir, en un espacio donde se reconoce la pluralidad de visiones y donde se da pie al encuentro de opiniones que se persuaden entre ellas. En tal sentido, la interacción entre sujetos que se reconocen en sus diferencias sobre un horizonte de igualdad facilita la creación de espacios de significatividad política (Casallo: 2013).

Asimismo Arendt señala que la emergencia del yo personal está mediada por la interacción con los otros. “En ese sentido, la vida de un yo particular solo puede ser comprendida en su imbricación con la vida de los otros o, puesto de otra forma, la acción de cualquier agente solo cobra sentido en la interacción con los demás a través de palabras y acciones” (Casallo, 2013).

De este modo, el ejercicio político, solo se puede dar por medio de la comunicación e interacción con otros. Y esta comunicación implica necesariamente ejercitar la práctica persuasiva, pues al comunicar no solo se busca exteriorizar las propias ideas y pensamientos, sino que se busca que otros las reconozcan y para lograrlo es necesario comunicar tomando en cuenta al otro, poniéndose en sus zapatos, reconociendo su individualidad (Casallo, 2013).

En tal sentido, los espacios públicos que fomentan el intercambio de opiniones y el debate y donde el sujeto puede mostrarse tal y como es frente a otros crean espacio de carácter político en términos de Arendt.

En este caso, Puckllay se posiciona como un espacio comunicativo que fomenta la creación de un espacio político en la comunidad de Lomas de Carabayllo, pues es un espacio que facilita el reconocimiento mutuo y fomenta el encuentro de distintas perspectivas a través de la

experiencia estética. De este modo, la escuela fomenta la creación de un espacio donde no solo se reafirma la propia individualidad sino que, a la vez, se reconoce la individualidad al otro.

Esto se concreta en los distintos talleres artísticos que se imparten en la escuela y en las obras que realiza la misma, donde se crea un espacio donde los niños y adolescentes pueden aparecer, donde pueden mostrarse frente a otros, contar sus historias y expresar sus sentimientos a través de la práctica estética, tal como sucedió en la obra *Caminos*, la cual se mencionó líneas arriba

De esta manera, Puckllay se convierte en una alternativa que permite hacer política a partir de acciones que encuentran su sentido en su realización, es decir, en sí mismas como lo son estas manifestaciones artísticas. Lo cual, a su vez, permite el fortalecimiento y la apropiación de los espacios públicos.

Arendt sostiene que la comunicación es la condición para que las personas actúen, pues a través de esta se busca persuadir al otro, se busca llegar a acuerdos y esto, a su vez, genera poder, pues lo que uno hace cobra sentido cuando es reconocido por otros. Esto se materializa cuando se emprende algo nuevo en conjunto, es decir, cuando se trabaja en comunidad para lograr cambios en la misma.

En el caso de Puckllay, esto se logra a partir del debate estético pues en este no se puede obligar a otros a compartir una misma opinión, es decir, no se puede llegar a un acuerdo por medios empíricos o coercitivos, solo se puede persuadir a otros comunicando a partir de la propia experiencia y tomando en cuenta al otro, reconociendo su individualidad, pues la práctica persuasiva implica necesariamente ponerse en los zapatos del otro para poder generar argumentos que resulten significativos y válidos para el mismo.

En el caso de la escuela, esto se ha manifestado a lo largo de los años, pues cada año esta recibe cada vez más apoyo por parte de las familias de la zona y ha logrado ganarse poco a poco el reconocimiento y respeto de la comunidad, en palabras de Guillermo Vasquez “somos reconocidos y respetados como un eje cultural e importante no solo por los vecinos sino por las asociaciones e instancias de la comunidad”.

Todo este apoyo ha permitido la construcción de un local propio y hoy Puckllay recibe más alumnos de los que puede aceptar. Asimismo, también ha conseguido que muchas familias se comprometan con la causa y apoyen a la escuela porque ven los beneficios que esta les da a sus hijos y más importante aún es el cambio de perspectiva que la escuela ha logrado en los alumnos quienes ahora se enfrentan a la vida de otra forma. Pues quienes antes no veían otra forma de vida distinta al pandillaje o no concebían siquiera la idea de estudiar en una universidad, ahora no solo lo hacen sino que se sienten felices. Puckllay ha cambiado a la comunidad de Lomas de Carabayllo, le ha mostrado otra forma de ver el mundo y ha impulsado a los jóvenes a salir adelante y luchar por lo que quieren a pesar de las adversidades, y lo ha logrado sin la necesidad de imponerse, sino solamente creando un espacio donde la gente disfrute, donde puedan compartir y donde sus gustos y opiniones importen.

3.4 Desarrollo de la percepción mediante expresiones artísticas

Todos poseemos una sensibilidad, sostiene Juan Acha en los *Orígenes de nuestras necesidades estéticas*. Desde que nacemos aprendemos a entender el mundo mediante nuestros sentidos, por ejemplo un bebé lleva a su boca todos los objetos que encuentra para poder conocerlos. Prima así la percepción para entender a partir de ella el mundo que nos rodea. Cuando nuestro sentido de la vista se “activa”, va a importar más lo que veamos que lo que podamos saborear, oler, oír o tocar.

Sin embargo, a lo largo de nuestra vida retomamos esas experiencias mediante la percepción. En la medida en la que buscamos actividades que promuevan estas sensaciones podremos decir que se está viviendo una experiencia estética.

Obtener esta experiencia puede estar ligada a la enseñanza de las artes, que es la forma por excelencia de reencontrarse con los propios sentidos. Esto es algo que permite Puckllay al enseñar distintas disciplinas artísticas. “Me encanta mucho practicar telas, siento mucha emoción”, esa es la declaración de una alumna que reafirma la relación percepción-arte.

“El arte del bello juego de las sensaciones y que, sin embargo, se deja comunicar universalmente, no puede concernir sino a la proporción de los diversos grados de temple del sentido al que pertenece la sensación”, señala Kant en su libro *La Crítica de la Facultad de*

Juzgar para enseñarnos cómo el mundo sensorial que todo ser humano lleva dentro puede aflorar mediante las expresiones artísticas, como Puckllay lo enseña.

La sensibilidad es indispensable a cada ser humano. "Nos la impone indudablemente el desconocimiento que la razón siempre tendrá de la realidad, sea porque todavía no se han producido todos los conocimientos exigidos por ella, porque aún el hombre es incapaz de producirlos todos, porque el individuo no pudo adquirir la totalidad de los existentes o porque siempre existirá en la realidad lo sensitivo y no verbalizable" (Acha,1988). Es decir, tomando en cuenta los casos señalados por Acha, lo sensitivo puede reemplazar a la razón o puede complementarla.

Así también lo explica Kant cuando argumenta que todo conocimiento empieza con los sentidos, sin embargo no viene enteramente de ellos. Siempre interviene el aspecto sensorial.

Mediante actividades como telas, baile, cajón, entre otras, los niños y jóvenes de Puckllay están reencontrándose con el mundo de los sentidos, están adquiriendo conocimientos a través de él y no solo a través de la razón que está ligado a las ciencias. Por medio del desarrollo de su sensibilidad, los alumnos de Puckllay aprenden a tomar decisiones en su vida. "No sé que hubiera hecho si no hubiera ingresado a Puckllay, porque acá hay pandillas y por Puckllay nos hemos alejado de ese entorno" dice un joven egresado de 22 años y es que "la sensibilidad interviene en nuestras decisiones prácticas" (Acha, 1988).

Finalmente, y para lograr entender mejor esta idea, tenemos que entender el porqué de una búsqueda de actividades que cultiven lo sensorial en nuestras vidas. Como bien menciona Kant "nosotros no vemos lo real, sino lo que percibimos". Para entender el mundo en el que nos movemos necesitamos como base los sentidos que, como ya hemos mencionado, son lo primero que utilizamos para generar una empatía con lo que nos rodea. Ya que entonces lo que realmente estamos haciendo es percibir, sea mediante una experiencia estética o no, el mundo en el que nos encontramos no es más que la extensión de lo que nuestros sentidos captan.

4. CONCLUSIONES

Las artes escénicas son consideradas una forma de entender la vida, produciendo procesos de comunicación que ayudan no solo a los actores, sino también a la comunidad que los rodea. Este es el caso de Puckllay, donde clases de teatro, zapateo, acrobacia, música entre otras han logrado crear una nueva experiencia estética para los chicos en Lomas de Carabayllo. Las herramientas que brinda Puckllay a sus estudiantes refuerzan la confianza y seguridad en sí mismos y permiten que los alumnos definan su identidad :quién soy, de dónde vengo y a donde voy. Es una experiencia artística que brinda la posibilidad de mejorar sus habilidades no solo artísticas, sino también personales e interpersonales, permitiendo la construcción de lazos, diálogo y consenso en la comunidad.

No hay mejor manera de llegar a los chicos que desde el juego, en este caso los cursos de arte. Al incorporar el factor lúdico, los niños son más propensos a adquirir nuevos conocimientos y a reconocer otras perspectivas. Al introducir estas tácticas se no solo se fomenta una manera más ágil y divertida de aprender, sino que además se promueve un proceso de autodescubrimiento donde los niños aprenden a reconocer sus fortalezas y debilidades y herramientas para afrontarlas.

En resumen, Puckllay brinda, a los chicos de Carabayllo, las herramientas para consolidar su crecimiento personal. Asimismo, presenta al arte como una variable de cambio en niños y jóvenes cuyas familias no veían en él la posibilidad de ejecutarlo como una profesión. La experiencia estética en la que fueron inmersos los alumnos de Puckllay fue de conversión, pues la práctica artística les permitió crear un sentido de comunidad y encontrarle un nuevo sentido a sus vidas.

5. ANEXO

Fachada del patio del colegio Manuel Scorza Torre, centro educativo donde los niños realizan algunas de sus actividades

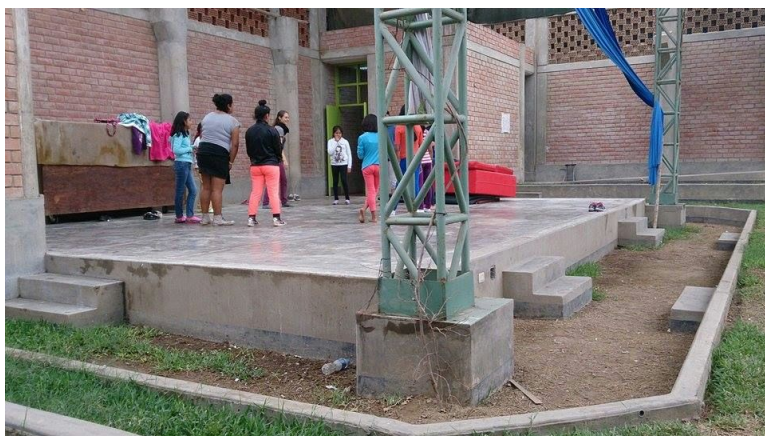
Patio del Colegio Manuel Scorza

Niños entrando a su clase

Alumnos y profesor ordenando el aula para sus clases

Alumnos en el taller de telas en las facilidades de Pucklly

7. BIBLIOGRAFÍA

- (1) Casallo, V. (2013). Estética y espacio público: una lectura de Hannah Arendt desde la comunicación. *Revista Conexión (PUCP)*.
- (2) Casallo, V. (2014). Teoría de la comunicación y teoría del conocimiento: a propósito de Habermas y la fundamentación comunicacional del psicoanálisis. *Revista Conexión, (No. 3) (PUCP)*.
- (3) Cáceres, C. (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*. (Tesis de Licenciatura) Departamento de Ciencias y Artes de la Comunicación. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- (4) Jimenez Freud, A. (1971). *Historia de la Universidad Española*. Madrid: Alianza Editorial.
- (5) Kroupensky, M. (2011) *Grow with Mac*. Recuperado el 24 de Junio de 2015, de <https://kroupensky.wordpress.com/2011/03/27/por-que-el-arte-es-fundamental-para-el-desarrollo-humano-social-y-economico/>
- (6) Acha, J. (1998). *Los orígenes de nuestras necesidades estéticas en el consumo artístico y sus efectos*. Mexico D.F.: Trillas.
- (7) Arendt, H. (2003). *Conferencias sobre la filosofía política de Kant*. Buenos Aires: Paidós.