

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

**“Análisis de la experiencia estética en base a los
creadores”
‘ENTERADOS’**

Trabajo del curso
Estética y Comunicación (CCO - 363)
que presentan l@s alumn@s del grupo 04

Laura Buitrón (20078036)
Angela Díaz (20079077)
Jorge Daniel Sánchez Romero (20060880)
Claudia Valdiviezo (19997922)
Giuliano Zen Zerpa (20060951)

Semestre 2011-2

ÍNDICE

1. Datos ENTERADOS.....	03
2. Guía de observación.....	06
3. Análisis.....	11
4. Anexos.....	13

DATOS - III Encuentro ENTERADOS (Encuentro de arte y cultura para todos)

El encuentro de arte y cultura para todos que se realiza por tercera vez en Comas es un evento gratuito que realiza el colectivo organizador “Llaqta Raymi” dividido en 3 días con cronogramas distintos (25; 26 y 27 de noviembre). Tiene por director a José Vento y está integrado por chicos del barrio de Independencia con “alma transformadora” (palabras de uno de los chicos).

Participan alrededor de 8 a 11 grupos entre colectivos de teatro, danza, circo y música, conformados por niños desde 5 años hasta personas de 35 años aproximadamente (los directores de los grupos).

Además hay 3 colectivos de provincia invitados. El primero es “Pumaskalla” de Chiclayo y su director es Paul Sánchez Chacón. El segundo es de Arequipa: “Voces entre tablas”. Por último, el tercero es de Trujillo.

Tienen como co-organizador a “GURLAX”. Este es un colectivo limeño que colabora activamente en la organización de ENTERADOS. Su director es Henry Ríos y se encargan de un taller de teatro dirigido a niños con síndrome de down que montan una obra de teatro que habla sobre el maltrato que padecen los niños con síndrome. El nombre de la obra es “Siempre estaré contigo”.

El público de ENTERADOS son niños, familias, jóvenes y adultos mayores. Tuvo en promedio alrededor de 70 a 100 personas por día.

Los objetivos del colectivo, según los organizadores, son los siguientes:

- Mostrar el arte a vecinos de un barrio que no recibe espectáculos culturales
- Difundir el arte
- Mostrar que no es necesario conocer sobre arte para disfrutarlo
- Mostrar que el arte es valioso (para que posteriormente paguen por verlo)
- Demostrar que el arte no es aburrido ni elitista (combinan algo novedoso con el arte tradicional)

- Mostrar problemas sociales a través del arte

Lo novedoso del programa, a lo que se aferran para llamar la atención, son las dinámicas que usan. Entre sus actividades está jugar fútbol con zancos, escuchar y ver las batucadas, los peligrosos malabares con fuego y un espectáculo de sombras.

La estrategia para armar el programa consiste en intercalar grupos buenos o llamativos con otros “apagados”. Sin embargo, dependen de la disponibilidad de los grupos y colectivos invitados, así como de su puntualidad.

Finalmente el financiamiento es auto gestionado. El colectivo organizador “Llaqta Raymi” se prepara durante todo el año para recaudar y poder recibir a los grupos invitados. La Municipalidad de Lima les brinda consola de audio y grupo electrógeno, mientras que la Municipalidad de Independencia les dio el permiso y la seguridad (serenazgo). También apoya el Colegio Bertolt Brecht (de la zona) con tribunas y participaron en el festival.

El cronograma está organizado de la siguiente forma:

Los integrantes de los colectivos fueron receptivos con nuestra visita. Nos abrieron las puertas de la casa donde se hospedaban dos colectivos de provincia.

Perifoneaban por un megáfono invitando a los vecinos a asistir al evento. Anunciaban lo que iba a ver. “El arte humaniza” fue una de las frases que usaban con frecuencia a través del megáfono. También dijeron que querían intervenir “en el elefante blanco” en el que se había convertido la alameda del barrio. Ya que no se usaba para nada.

Finalmente, antes ENTERADOS se realizaba en un lugar más escondido y peligroso. Cambiaron de posición –ahora cerca a una avenida, cerca al metropolitano- porque querían hacer que fuera más fácil para los artistas y para el público en general llegar al lugar.

Hora/día	Viernes 25	Sábado 26	Domingo 27
08:00		I FECHA DEL FUTZÁN	
10:00			
12:00			II ENCUENTRO DE BATUCADAS
03:00	PASACALLE	FINAL DEL FUTZÁN	
05:00	PAGO A LA TIERRA	SOL DE MEDIA NOCHE "compadre zorro, compadre cuy"	FONDO Y FORMA "las lagartijas"
	PUJLLAY PACHA "Cuenta cuentos"		
06:00	INTIPACHA "viento globero"	A.F. MUNAY HALPHAY PERÚ	GLAMOS "ballet"
		PUMASKALLA "Espectáculo de zancos acrobáticos"	
07:00	VOCES ENTRE TABLAS "sombras, Perú diverso"	I.E. BERTOL BRECHT "por una flor"	GESTOS "dientino y el capitán vacuna"
		ÑA ÑO TRAPITOS "fiteres"	ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO Y CIRCO DEL AGUSTINO "hay que seguir soñando"
08:00	JUAN MALDONADO "José María Arguedas, entre cantos y cuentos"	NATARAJA "govinda gopala hari"	A.C MUÑECOS DE MADERA "la metamorfosis"
		TUNI "la cuchara"	
09:00	FRANK GARCIA MARTINEZ "espectáculo de circo y malabares"	ZAMQUIMBALISTA "pinocho"	I.E. TALENTOS "FIN DE FIESTA"
09:30	EL TERRENO DE YACOMEGO	COMITÉ POKOFLO	
	NOCHE DE FUEGO		

GUÍA DE OBSERVACIÓN

1. ¿Qué es lo que pretenden transmitir con este tipo de eventos en las calles?

Arendt diría que lo que pretenden es expresar lo que sienten, sus formas de ver la vida, hacer que lo subjetivo se vuelva objetivo a través del arte. Quieren dar a conocer el arte, pero de forma entretenida, que genere gusto y recordación. Este tipo de eventos se caracteriza por ser comunitarios y darse en distritos populosos. Es un festival abierto, siendo una experiencia única e inolvidable para los miembros de los colectivos que participan y los que llegan al barrio.

Pretenden transmitir también que no hay necesidad de que intervenga el dinero para crear experiencias estéticas. Con el apoyo de municipalidades y colegios se pudo armar todo esto.

Aspiran a que sea una experiencia recíproca, con participación del público (hasta ayudando a levantar algún escenario). Entre todos (expositores y público) se pretende crear esta experiencia. De esta forma se cambia la típica actitud pasiva con la que se ve muestras de arte por una mucho más activa.

2. ¿Bajo qué criterio escogen sus temas?

Escogen sus temas según la relevancia social que tienen, por ejemplo la problemática de los niños con síndrome de down (obra: “Siempre estaré contigo”), el desgarramiento de un hijo que se va a la guerra - o muere a causa de la violencia- (obra: “Sin palabras”).

Asimismo, escogen los temas según el público al que apuntan. Para atraer a niños y a familia proponen obras como Pinocho y Compadre zorro y compadre Cuy que tiene como mensaje no pelear, no mentir y comer verduras. Para atraer a los adolescentes y a jóvenes proponen espectáculos como la danza hindú, música de Comité Poco flo y Pedro Mo (rap).

También eligen espectáculos para llamar la atención y atraer a la mayor cantidad de gente. Para eso proponen los encuentros de batucadas, el espectáculo de fuego, fútbol en zancos, espectáculos en sombras, etc.

Asimismo buscan ofrecer variedad. Mostrar algo totalmente nuevo para el barrio, como lo son las décimas. Uno de los organizadores nos contaba que el público reaccionó de distintas formas a las décimas. Algunos producto de la curiosidad se quedaron, otros desinteresados se fueron, algunos otros se quedaron a ver un poco y luego se aburririeron y se fueron. En suma, se mostró a un público que desconocía las décimas y se logró cautivar a algunos pocos.

3. ¿Qué aspectos estéticos se toman en cuenta para la realización de los espectáculos?

Encontramos pues la pluralidad en los tipos de presentaciones, ya que son distintas formas de interpretación, pero con un mismo objetivo que es el de llegar a la gente, hacerla sentir cómoda, transmitir lo que ellos están pensando. Es acá donde el ser y la apariencia coinciden pues el arte es una forma de expresar, hacer aparecer, la cultura en la que estamos junto con el movimiento y los guiones que caracterizan a cada grupo. Así, podemos decir que todo este encuentro tiene un aire moderno, pues tocas temas cotidianos y que se dan en nuestro “ahora y acá”.

Entre los artistas que se presentan se encuentran no profesionales y profesionales. Algunos son alumnos de colegios y otros integrantes de colectivos. Pero el espectáculo intenta ser lo más profesional posible. Los actores tienen micrófonos pecheros, la música es parte importante del *show* para lo cual tienen una consola de audio. Las obras de teatro de los colectivos tenían a un encargado en la consola para que lanzara la música y subiera o bajara los niveles de audio según requiera el guión. En cuanto a la escenografía, es plana, tienen un fondo negro y para algunas obras una tela con un paisaje. Hay cierto nivel de preparación en cuanto a vestuarios, principalmente entre los más profesionales.

Y en cuanto a la vestimenta, la mayoría es típica peruana. Tiene como fin la cercanía al público. Así, quieren ganar su confianza en todos los aspectos mostrándose como cercanos a ellos.

4. Si su difusión fuese masiva realmente, ¿se podría usar la palabra "humanización" ya que es lo que usan cuando van hacer sus presentaciones artísticas?

Parte importante del *show* es que el director - José Vento- del colectivo organizador Llaqta Raymi invita a través de un micrófono o megáfono a los vecinos aproximadamente 1 hora antes de que se inicie la primera obra. A través del humor intenta sacar a los vecinos de sus casas y acercarlos al arte. Usa frases como “vecina, deje de vernos por la ventana y venga a una tarde llena de arte” “Vengan con su chompita para que estén cómodos” “vecino, quédese, vengan con sus hijos” (dirigiéndose a un vecino que transita por el lugar), etc. Esto es acompañado por la batucada del colectivo Llaqta Raymi que se pasea por los alrededores atrayendo a la

gente. El director también dice cosas como “siga el sonido, la batucada de Llaqta Raymi y venga a una tarde de arte”

Asimismo durante el espectáculo el director le recuerda a los vecinos que están parados a un lado del escenario que usen las tribunas “nos hemos pasado horas de horas armando las tribunas para que ningún vecino este parado” o “al próximo que vea botando la basura en el piso voy hacerlo bailar en el medio”, etc.

5. Cuando uno llega a un evento de esta naturaleza, ¿es necesario un guía que nos ayude a saber cuál es el itinerario a seguir?

Podría haber un guía por una cuestión de orden, pero no es de aspecto obligatorio, pues los eventos se dan uno por uno y los asientos son solamente en las bancas. Lo que sí ayudaría sería que entreguen en el evento los cronogramas del día con el orden de los eventos, para saber qué viene después y a qué hora. Existe un cronograma en facebook, pero sería mejor que lo den en el mismo evento.

6. ¿Es la música un factor importante en este tipo de eventos o pueden realizarse sin ellos y expresarse solo con el cuerpo?

La creación de cada acto donde se puede encontrar la realización del sonido y la recreación de vista ayuda al involucramiento del público, que es parte fundamental en la realización. Cuando cantan los músicos, invitan al público a ayudarlos con las palmas o a cantar también.

7. ¿Qué relación se puede encontrar entre las expresiones artísticas y el público al que se quiere llegar, este va tener una mejor acogida si es que la temática es acerca de su realidad?

Como se parte de la idea de tener como objetivo la participación del público y que se vea al arte como algo cercano y cómodo, la elección de temas cotidianos brinda una cercanía que ayuda a la confianza por parte del público. Al conocer sobre los temas existe menos nerviosismo en participar. Además al vivir con esta temática se puede hasta criticar y mostrar los problemas de las personas, como tienen en otro de sus objetivos. Se ve expresada la modernidad en los temas que se llevan a cabo.

8. ¿Debe el lugar donde se realiza la muestra estar decorado acorde con lo que se pretende transmitir?

Sí, debe existir unidad entre la forma (como escenario) y las figuras (cantantes, actores, malabaristas, etc.). Para demostrar que el arte no es aburrido ni elitista no deben tener un decorado pretencioso, sino que debe poder llegar al espectador. Esto se ve transmitido en ropas y banderas con colores del Tahuantinsuyo.

9. Es mejor si la puesta en escena se realiza en lenguaje coloquial(de la zona) o en un lenguaje formal

Los organizadores ven, y nosotros también, mejor realizarlo en lenguaje coloquial. Realizan sus guiones de acuerdo a su contexto y vivencias dentro de su cultura, exponiéndolas y tratando que el público entienda tales propuestas y se involucre junto con ellos, no solo con los guiones que exponen sino también con su vestimenta, en sus trajes muestran colores típicos de la cultura que representan, éstas generalmente son las más usadas en su entorno cultural y las identifican como tales. Esto es beneficioso para la confianza y participación que buscan.

10. ¿Ayudaría entregar algún tipo de material de ayuda, folletos trípticos?

Aparte de los típicos folletos y un guía que se diferencia en la multitud, un papelógrafo o pancarta o letrero con todo el cronograma y cómo ayudar a ENTERADOS sería bueno. Además sería recomendable un pequeño stand o espacio con algún encargado de ENTERADOS que brinde información de cómo ayudarlos y por si alguien quiere participar en el siguiente ENTERADOS. Todo esto promovería la participación del público.

Y además de esto también podría ayudar un pequeño folleto que se entregue al final del día con lo aprendido y cómo se puede llevar a cabo en el día a día. Solamente como una forma de recordar lo que aprendieron ese día y tenerlo presente.

11. ¿Es favorable la participación de la municipalidad en este tipo de expresiones artísticas?

La Municipalidad de Lima les brindó consola de audio y grupo electrógeno, mientras que la Municipalidad de Independencia les dio el permiso y la seguridad (serenazgo). Con esto se pudo armar el evento. La participación activa de las municipalidades hace que sea un evento más seguro, más conocido y al que más familias quieren ir. Además el público siente que se interesan por sus experiencias artísticas y de esta forma buscan más de ellas. Una mención honrosa merece también el apoyo del Colegio Bertolt Brecht (de la zona) con tribunas y participaron en el festival.

Finalmente contar con el apoyo de autoridades es siempre un factor que puede ser tomado como un sello de calidad por parte del público.

12. ¿La valoración por parte del público es a lo que quieren llegar los creadores con sus muestras?

Más allá de la valoración que buscan en primer lugar, se quiere llegar a la participación del público. Tomemos como ejemplo cuando un rapero le pregunta a alguien del pueblo que diga un tema, para que él pueda improvisar. La respuesta que dan algunas personas es una participación activa fundamental. Cuando proponen improvisar sobre “arrojar basura a la calle” el público participa y a la vez hace escuchar su voz (objetivo fundamental del evento).

Así, poco a poco, se va montando año tras año un evento con más participación del público generando un acercamiento, confianza y valoración hacia los eventos artísticos.

ANÁLISIS

Consideramos que ENTERADOS fue un evento exitoso, que buscó desde un inicio la participación del público y finalmente la consiguió. Comenzó todo en un megáfono invitando a todos a que no tengan miedo de venir y ver las exposiciones de arte. Algunos se mostraban reacios a la idea, pero la curiosidad y los trajes llamativos (casi de payasos) de algunos atrajo la atención. Estaba, además, apoyado a veces por una orquesta de batucada que llamaba la atención e invitaba a sentarse cerca a ellos.

Este fue el primer paso, uno de los más difíciles. Hacer llamativo algo que en esa parte de Lima no lo es. En la forma de hablar de la persona que usaba el megáfono (José Vento) y lo llamativo de la música estuvo el éxito.

Vento no buscaba hablar sobre cualidades de la exposición del arte, sino buscaba hablar a la persona. En un lenguaje coloquial, a veces cariñoso, a veces “faltoso” (como lo consideró un señor de edad que estaba en el evento) se invitaba a todos a estar presentes en el evento. Así como cuando uno invita a alguien a su casa y apela al sentimiento para que vayan. Desde esta etapa se hacía evidente el fin del evento, sentir que la exposición artística típica no es la única forma de arte.

La gente empezaba a responder, algunos padres eran arrastrados por sus hijos y poco a poco fueron siguiendo a la batucada, hasta quedar acomodados por el megáfono, en unas bancas.

Luego vinieron algunos cuentos que tuvieron cautivados a los niños, y para ser sinceros, también a algunos padres. Algunos inventados y otros conocidos como “Pinocho”. Estos personajes salían en su mayoría con ropa típica de zonas peruanas, pero también había otros vestidos de forma graciosa con sacos viejos. Todos los cuentos apuntaban a una enseñanza que se iba marcando al final del cuento y que era entendido, pues era el público el que a veces daba la moraleja.

Pero lo resaltante de este momento era la intervención de los niños. De vez en cuando en los cuentos se le preguntaba al público qué se debía hacer. Y todas las preguntas nacían en base a su experiencia propia. Por ejemplo se preguntaba cómo podía el compadre Cuy ayudar a personas mayores en los micros o dónde podíamos botar la

basura en ese lugar. Todas enseñanzas pero introduciendo características que los niños conocen.

Luego llegó el momento cumbre en que el público entraba a las historias como invitados. Los actores escogían a un niño que los ayudaba a realizar su historia. Poco a poco las personas (en su mayoría niños) participaron más y más hablando, pidiendo o aconsejando a los actores. Cuando era momento de bailes, los niños eran motivados a salir y hacer los pasos que hacían los bailarines.

Para el final del evento las personas comentaban en voz alta, cantaban y hasta le exigían a los actores que hacer. Se había llegado a un ambiente de confianza que se no tenía cuando el señor del megáfono hablaba. Las palmas se escuchaban y el público se atrevía a hablar con los que estaban actuando.

Toda esta participación se puede comparar con la aparición de la que nos habla Arendt. Este público aparece y se siente presente en el evento. Siente que le hablan, lo escuchan, lo miran y hasta lo tocan. De esta forma un espectador siente que está presente y que los organizadores, actores, cantantes y demás le dan importancia a su aparición. Así como un actor necesita su público para aparecer, este público necesita estas expresiones humanas para sentirse dentro de la sociedad, no simplemente mirando, sino participando.

Así, se les enseñó una forma distinta de experimentar el arte. No callados y en actitud pasiva, sino siendo parte de la experiencia en misma medida que los organizadores. Esta nueva manera de experimentar el arte de forma libre, sin ataduras, sin temor a no entender y sin fórmulas es exactamente el objetivo que tenían los organizadores de ENTERADOS. Es es el “aquí y ahora” de Benjamin, en un experiencia que se redefine a partir de la participación de espectador. Donde ya no solo es actor es quien (re)inventa sino que está acompañado por una serie de personas que contribuyen en este proceso creativo. ENTERADOS es olvidarse del arte como un proceso mecánico; y disfrutarlo para entender el mensaje para aplicarlo.

ANEXOS

Así comenzó el día. Poco público y nada de participación.

Luego, comenzaron los cuentos con el clásico “Pinocho” transportado a Lima.

Compadre Zorro y
compadre Cuy

Momento muy importante de inclusión del público

Bailes, música y canto

Obra "Por una flor"

Y finalmente así quedó el público

