

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
ESTUDIOS GENERALES LETRAS

TRABAJO GRUPAL

Título: Análisis de una Experiencia Estética

Nombres y códigos:

Fiorella García 20111953

Paolo Salcedo 20105677

Rodrigo Mengoni 20101580

Tipo de evaluación: Ensayo Final

Curso: Estética y Comunicación

Horario: 0206

Profesor: Victor Casallo

SEMESTRE 2011-2

Proyecto de estudio “ Asociación La Gran Marcha de los Muñeques”

Nombre de la organización: “La Gran Marcha de los Muñeques”

Ubicación: Av. Miraflores 2650, altura de la cuadra 26 de la Av. Puno (último paradero del alimentador Puno)

Descripción:

La Gran Marcha de los Muñeques es una asociación que promueve el teatro en la calles como alternativa de entretenimiento en los barrios de Comas, en especial en el barrio “La balanza”. Su objetivo es crear un espacio de encuentro para todos en el arte.

Proyectos que realiza:

Actualmente esta asociación realiza proyectos de teatro en las calles y trabajos realizados con la comunidad, entre las que se encuentran talleres como el descrito en la experiencia.

Público Objetivo:

El foco de la organización en el desarrollo de los talleres artísticos son los ciudadanos menos favorecidos: niños, adolescentes y jóvenes.

Guía grupal

1. ¿Cómo surgió la idea de vincular el arte en el desarrollo social de las personas en situaciones vulnerables?
2. ¿Cuál es el impacto que genera el trabajo artístico en las comunidades donde se desarrolla las actividades del teatro callejero?
3. ¿Cuál ha sido la recepción (asistencia a talleres, espectáculos, etc.) que ha tenido este tipo de actividades en el entorno de los principales agentes involucrados, en este caso los jóvenes, en el proyecto?
4. ¿Cuáles son los principales indicadores que muestran la efectividad de sus proyectos sobre los participantes? ¿Qué clase de retroalimentación tienen con sus participantes?
6. ¿Cómo se desarrolla el flujo de elección de los lugares a impactar con el proyecto?

7. ¿Cómo están organizadas las personas que trabajan en los proyectos?
8. ¿Cuál es el principal motivo que hace funcionar la organización?
9. ¿Cuáles fueron las necesidades que surgieron para crear espacios ideales de exposición del teatro callejero?
10. ¿Cuáles fueron las ideas fuerza para asegurar que estas actividades tendrían un resultado positivo?
11. ¿Qué es para ellos una “expresión artística”? ¿Cómo relacionan el concepto de arte con cultura?
12. ¿Cómo es la comunicación entre los jóvenes y los presentadores de talleres como puntos de formación artística?
13. ¿Cómo se desarrolla la experiencia artística en los chicos con respecto al teatro?
14. ¿Qué mensaje busca transmitir el teatro callejero en la comunidad?
15. ¿Se puede percibir un reconocimiento de lo artístico del público en relación al expositor del taller?
16. ¿La experiencia es igual en niños que en adultos?
17. ¿Qué problemas (emocionales, psicológicos, etc.) se suelen encontrar en el trabajo realizado con niños y adultos respectivamente?
18. A partir de los distintos problemas que pueden tener adultos o niños, ¿Estos se subdividen en distintos grupos debido a sus problemas específicos?

“La cultura de Comas avanza por las calles”

El Centro de Investigación, Formación y Difusión Cultural ‘La Gran Marcha de los Muñeones’ fue fundado en el año 1991 en el distrito de Comas, específicamente en el barrio La Balanza, uno de los más pobres de la capital; pero con un dinamismo y energía dignos de admiración. La motivación principal para formar esta organización fue la ausencia de teatros u otras alternativas de entretenimiento cultural y la consiguiente necesidad de un espacio para compartir y difundir el arte en los barrios populares de Lima norte. Las calles fueron el “salón gigante” ideal para esta nueva iniciativa y su aceptación entre los habitantes de Comas, especialmente entre los jóvenes, fue tal que en poco tiempo aquellas zonas plagadas de violencia y pandillaje se han convertido en espacios con “sentido lúdico, creativo y optimista de la vida”

Actualmente esta asociación busca promover el arte entre niños y adultos sin importar edad, sexo, estrato social, etc. a través de actividades como talleres, ‘Obradores de arte al aire libre’, ‘Programas de formación actorales’, y de coloridos pasacalles llenos de danza y música y en los que se interpretan obras como ‘Sueño de gigantes’, ‘La Fanfarria’, ‘Clowns del futuro’ ‘El Carrusel’, etc., siendo la actividad más conocida la Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abierta (FITECA), evento del que son uno de sus muchos organizadores y en los que participan de gran profesionalismo en diferentes disciplinas y asiste gente de diversas partes de Lima, y del Perú en general, e incluso de otros países; con el único propósito de deleitarse y participar del espectáculo.

El título del ensayo parte de uno de los grafitis que se vio en uno de los muros del barrio de “La Libertad” en Comas al regreso de la experiencia en la asociación, lo cual resulta muy cierto, el teatro callejero se ha convertido en la principal característica del distrito de Comas y la asociación “La Gran Marcha de los Muñeones” es uno de los principales exponentes y realizadores del Festival Internacional de Teatro Callejero (FITECA) en Lima.

El día sábado 29 de Junio La Gran Marcha de los Muñeones realizó un evento en el local cultural ubicado en Comas. El taller básicamente estaba relacionado a la música Gospel y su importancia para el teatro. La música Gospel es una música espiritual o evangélica que surgió como en las iglesias afroamericanas en el siglo XVIII con el único fin de invitar a que las personas se acerquen a dios, el término significa “palabra de Dios” y en la actualidad es un género que practicado en casi todo el mundo. Como representante de este género la asociación con la ayuda del “Teatro del Milenio” permitió que varios jóvenes interesados en el teatro callejero y sus variantes sociales puedan ser testigos de este taller dictado por Paul Thomas, un experto en la música Gospel que forma parte de “Martin Luther King Jr. Memorial Baptist Church” en la que se desempeña como organizador y entrenador de este género. Pero antes de explicar más al detalle sobre el taller, reviviremos la experiencia de llegar hasta la asociación “La Gran Marcha de los Muñeones”.

El taller se dictó el día sábado 29 de junio, como se mencionó antes, en la Av. Miraflores 2650, altura de la cuadra 26 de la Av. Puno en el último paradero del alimentador del Metropolitano, sencillo de recordar pero un “poco” complicado de llegar. Eran las 3 de la tarde y pensando en asistir al evento nos dirigimos a buscar la dirección en las páginas amarillas, grande fue la sorpresa al encontrar la dirección cerca del cementerio de Comas, un lugar casi no detectado por el mapa. Por un momento sentimos que no debíamos ir porque no estábamos seguros donde exactamente quedaba el lugar. Nos invadió el miedo. Sin embargo decidimos enrumbar hacia el local de “La Gran Marcha de los Muñeques” a ver qué pasaba. Seguimos las indicaciones que nos habían dado por teléfono cuando llamamos para preguntar sobre el taller y que estaban explicados con mayor detalle en el afiche del evento postado en Facebook. Nos dirigimos a la estación del metropolitano más cercana, “Estación Matellini” y tomamos la línea B que nos llevaba al Naranjal. Ya había estado ahí pero nunca solos; sin embargo preguntando llegamos al paradero de la línea 11 del alimentador Puno que era el que necesitábamos para llegar al lugar. Esperamos unos minutos. Nos subimos. Al parecer no iba muy lleno y comenzó el viaje. El alimentador subió por la Av. Túpac Amaru, en realidad no sabíamos en qué dirección iba. Estaba muy desubicados lo que nos preocupó más. Por un momento nos sentimos perdidos hasta que reconocimos el colegio “Jesús Obrero” que habíamos identificado en la guía de calles. Ahora todo se nos hacía más familiar.

Junto con el movimiento del bus, mientras íbamos paseando por aquellas calles del distrito de Comas, nos dimos cuenta de una realidad muy distinta a la que normalmente nosotros como estudiantes estamos acostumbrados: esta avenida principal que va más o menos desde el Rímac y cruza los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos y llega hasta Carabaylo, es el centro del comercio, la conexión con las principales calles de estos distritos y sobre todo es la conexión con lo que se suele llamar la Lima Moderna, el centro financiero y de poder en el país; una realidad muy distinta a aquella.

Una de las calles a lo largo de la Av. Túpac Amaru era la Av. Puno, cuando el conductor, que iba en dirección hacia el distrito Carabaylo, giró a la derecha con un poco de dificultad por la estrechez de la pista, nos puse nerviosos porque la Av. Puno era una calle en ascenso, es decir, descubrimos que al llegar a nuestro destino final íbamos a estar en la cúspide de un cerro, pues teníamos que llegar a la cuadra 26. A medida que íbamos subiendo, los pasajeros iban descendiendo del alimentador, el cielo se iba oscureciendo y nos vino a la cabeza que al final de la cuadra 26, después de la Av. Cerro de Pasco, comenzaba el cementerio “Paz y Libertad” en el AA.HH “La Balanza”. Al inicio nos dio un poco de miedo por los prejuicios que se tienen sobre la inseguridad de la zona. A pesar de ello nos dimos cuenta que si bien hay un cierto temor sobre lo que puede suceder en un lugar desconocido, existen personas que se encargan de eliminar esos prejuicios de ti con una simple ayuda o guía sobre el lugar que estás buscando.

Al bajar del alimentador, el conductor que, sin darnos cuenta, ya había notado nuestra inquietud, se ofreció amablemente a ayudarnos a buscar la dirección. Preguntó al vecino y a una señora que atendía en una bodega, de esta manera se me hizo más fácil poder encontrar el lugar que buscábamos. La asociación tenía una fachada muy colorida, un poco excéntrica en medio de tono gris que rodeaba las demás casas del barrio "la balanza". Curiosamente el parque que estaba al frente, donde los chicos estaban jugando fulbito, era el parque FITECA, donde se realizan las actividades del teatro callejero con invitados internacionales. Contar esta experiencia nos parece muy importante porque nos ayuda a entender el contexto en el que se realiza este tipo de actividades artísticas, es verdaderamente impresionante la forma en que se puede hacer teatro, como medio de entretenimiento, en un lugar en el que normalmente se cree que existe la delincuencia, el pandillaje, en un lugar en el que erróneamente se cree que viven o se desarrollan personas que no poseen una cultura artística específica o que siga el pensamiento artístico estándar en el que saber de arte es básico para ser una persona culta o tener un cierto nivel de cultura.

Normalmente, las representaciones artísticas tienen un espacio y tiempo específico que se aleja de la realidad que acabamos de describir, su espacio de desarrollo está en lugares como Barranco, Miraflores, San Isidro; distritos céntricos que solo congregan a una mínima cantidad de personas que visitan estos lugares con un conocimiento de historia del arte. ¿En qué momento las expresiones artísticas se convirtieron en la representación del poder de un cierto grupo de personas? ¿No debería ser el teatro una expresión artística accesible para todos?

Continuando con la narración de la experiencia, al llegar al lugar donde se realizaba el taller, nos recibió una señora y nos invitó a entrar. El taller había comenzado más temprano de lo que estaba establecido, sin embargo pudimos escuchar la parte más importante del discurso: la importancia de la música en el teatro. Si bien la charla era una introducción al género Gospel, todo estaba relacionado con el uso de la música en el teatro.

Entramos, los expositores estaban rodeados de jóvenes que entusiasmados comían a preguntas al principal expositor Paul Thomas que, ayudado de un órgano, explicaba la armonía de los acordes, las sensaciones que causaba y la importancia que tenían esta expresión artística en el público. Al costado de él se encontraba la actriz, radicada en EE.UU, Rose Cano que se ha dedicado a la recopilación de cuentos, mitos y canciones de culturas latinoamericanas las cuales ha dado a conocer con ayuda de instrumentos tradicionales, además es fundadora de ConeXions Project un programa que se dedica al intercambio cultural entre los artistas de todo América. A su lado estaba su esposa tomando fotos del taller, ambos lucían orgullosos casacas y sombreros de Perú. Todos los jóvenes prestaban atención a la charla y nos sorprendieron mucho las preguntas que hacían, pues estaban bien formuladas y tenían buen fundamento. Uno le preguntó si consideraba que la música se

desarrollaba como una expresión artística, cultural, comercial o religiosa. Obviamente, considerando a un experto del género Gospel, la respuesta tenía que ser que consideraba el nacimiento de la música como una expresión religiosa sin duda alguna. Otro chico hizo una pregunta más musical, ¿se puede tocar o cantar en escala Do menor y mayor al mismo tiempo? Y ¿qué efectos generaba en el público? La respuesta simplemente fue “Armonía”. Lo que nos parece interesante fue cómo personas, jóvenes en su mayoría, logran tener una experiencia artística internacional por medio de talleres como este.

Como ya se mencionó “La Gran marcha de los muñeques” es una asociación que nació de una necesidad que era la falta de espacios de entretenimiento y desarrollo cultural en el barrio “La Balanza”. La calle, como ellos mismos lo dicen, se convirtió en el escenario ideal para desarrollar representaciones teatrales y, asimismo para trabajar con la comunidad. Esta última parte de “trabajar con la comunidad” nos enseña que el arte tanto visual como interpretación es y debe ser para todos sin importar el contexto en el que se encuentre, es fácil darse cuenta de que las personas buscan nuevos escenarios de entretenimiento y a juzgar por la zona en la que se desarrollan, los jóvenes muy bien pueden dedicarse a la delincuencia o al pandillaje; sin embargo encuentran este tipo de formas de expresión que les permite descubrir nuevos talentos que no sabían que tenían, los introduce a un mundo verdaderamente nuevo y al cual pueden acceder como parte de su vida diaria. Es una experiencia verdaderamente estética el poder reconocer lo bello del arte, en este caso del teatro, de una forma que rompa con la experiencia común de sus sentidos, que los haga transformar sus vidas y la de una comunidad entera al querer compartir su experiencia y difundir el arte con y a sus vecinos.

Ellos mismos, por la experiencia artística adquirida en las calles pueden formular sus propias formas de enseñar y crear un conocimiento del arte que les permita trascender el horizonte del sentido en el descubrimiento de una nueva forma de comunicación comunitaria que reúne a todos los vecinos en una experiencia única y especial, pues el teatro ahora se puede apreciar desde casa que es como ellos consideran al barrio en el que viven: una pequeña comunidad organizada en torno a un fin común que engloba en una misma historia la experiencia del artista y del público.

Es imposible no incluir en el análisis la experiencia estética de Aristóteles en la que la mimesis era representada por la “praxis”, la acción que es capaz de desarrollar el ser humano. Para Aristóteles la mimesis de las personas (entendiendo en Aristóteles la mimesis como la unión de la “poiesis” y la “praxis”) le permite ver y aprender de ellos; creemos que lo mismo que sucedía con la tragedia en la antigua Grecia: se puede expresar en el teatro callejero, tan cercano y accesible, todos reunidos en torno a un grupo de personas que creen en su arte y que se instruyen con talleres como el que se experimentó el sábado, en el cual pueden encontrar una forma moderna de

catarsis que les permite vivir lo estético como un todo tanto como productores de la experiencia estética como hacedores de la misma.

A manera de conclusión, es fácilmente resaltable la capacidad del arte de adaptarse a su entorno, o en todo caso, la capacidad de la gente a adaptar el arte a sí mismos y a sus necesidades. Aún en una locación no necesariamente tan bien ubicada económica o socialmente, el que se puedan dar este tipo de actividades y festivales de manera tan eficiente es hasta esperanzador. Siendo prácticamente obvia la menor capacidad de acceso a las expresiones artísticas de la capital por parte de los pobladores de distritos alejados como Comas, como mencionamos anteriormente, la iniciativa de las personas que buscan superarse a sí mismos y alcanzar lo que probablemente les dijeron que era inalcanzable, difundiendo además la cultura entre los suyos, resulta en gran manera llamativo e inspirador para aquellos que creen que solo por falta de dinero o espacio es imposible hacer arte, teatro o expresarse a sí mismos dándose a escuchar. Todo esto logra mostrar una faceta no necesariamente tan conocida pero igual de hermosa del teatro peruano e internacional.