

Pontificia Universidad
Católica del Perú

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

**Análisis de la experiencia estética de los participantes en el “Taller de la
escucha”**

Profesor: Víctor Casallo

Integrantes:

- Manfredo Buitrón
- Diana Faustor
- Diana Hernández

2014-1

ÍNDICE

Introducción

1. Vichama ¿teatro por el teatro? (festival)
2. Dinámica del taller “Teatro de la escucha”
3. Análisis de la experiencia
 - 3.1. Metodología
 - 3.2. Análisis de la percepción de los entrevistados
4. Bibliografía
5. Anexos

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo analiza una experiencia estética a partir de la percepción de los participantes, en este caso, se abordará un taller denominado “Teatro de la escucha” realizado en el marco del II Festival Internacional de Teatro en Comunidad, que busca generar una reflexión sobre el mundo que nos rodea.

La principal característica de este taller es que asistieron principalmente profesores por lo que se estrecha el vínculo entre la pedagogía y el teatro. Entonces para analizar la experiencia se ha desglosado el informe en tres partes para comprender mejor los conceptos teóricos.

En la primera parte se explica qué es el II Festival Internacional del Teatro en Comunidad, en términos de su nacimiento, sus objetivos y cómo es el desarrollo durante los días que dura.

En la segunda parte se aborda específicamente nuestro caso en estudio, que es el “Teatro de la escucha”, donde se describen las dinámicas que se realizaron en el taller de secuencia teórico-práctico.

En la tercera parte se realiza el análisis de la experiencia estética, que se divide dos subpartes, la unificación de la educación con la política usando como medio el arte para reflexionar y la posibilidad de un reencuentro íntimo entre el cuerpo, la mente y el espíritu como autoaprendizaje para así comprendernos como individuos y luego ser capaces de comprender y escuchar a los demás con un importante criterio de diálogo.

La investigación de la experiencia estética se realizó por el interés de conocer cómo se pueden desarrollar posibilidades creativas, dentro de las comunidades, que no solo informen o enseñen sino eduquen a pensar y cuestionar la sociedad. Por otra parte, el interés académico busca profundizar el análisis de la experiencia desde la perspectiva de los autores vistos en la clase de Estética tales como Benjamín, Habermas, Arendt, entre otros.

1. Vichama: ¿el teatro por el teatro?

Vichama es un espacio teatral en el cual, desde este y otros artes complementarios, se busca transformar las relaciones humanas creando una comunidad artística que constantemente, desde hace ya más de 30 años, se sigue renovando. Desde su inicio, en 1983, con César Escuza Norero a la cabeza, vieron en Villa el Salvador un espacio de encuentro de culturas del Perú, “cargado de toda una experiencia cultural” muchas veces escondida por el espíritu modernizador capitalino. Es así como deciden canalizar todo este bagaje cultural, latente en el lugar, en las artes interactivas como el teatro, la danza y la música, primordiano la primera de estas.

“Intervención, no sólo con los involucrados, sino con el vecino, con la comunidad”

<http://youtu.be/seqiHSY7Rdk>

A partir del arte, Vichama busca sensibilizar tanto a niños, jóvenes, a los padres de estos muchachos, al adulto mayor, lo que es la vida, sus espacios, la memoria. Muy aparte de enseñarle a los lugareños técnicas y herramientas para un mejor desenvolvimiento artístico, se trata de, a partir de estos encuentros pedagógicos, crear una sensibilidad, es decir, una empatía y reconocimiento con el otro, en el otro. Un encuentro de experiencias estéticas nuevas que apuntan a la emancipación del individuo en comunidad. En palabras de Marie-eve Gougeon: “No es el teatro por hacer teatro, si no el teatro para liberarse, para decir nuestra verdad, para transformarnos y transformar nuestro entorno”.

El Festival Internacional de Teatro en Comunidad surge a partir de los Encuentros de Creadoras y Creadores, organizados por Vichama desde hace 8 años, en los cuales, grupos de jóvenes con la misma visión emancipadora del arte, de todas partes de América (Canadá, Brasil, Colombia, Chile, etc.), realizaban muestras de arte y talleres vinculando a la comunidad en la que trabaja Vichama. Es a partir de este buen recibimiento, por parte de la comunidad, de estas experiencias multiculturales

plasmadas en el arte, que se decide, conmemorando los 30 años de Vichama, crear el Festival Internacional de Teatro en Comunidad.

Una idea, presente aún en la sociedad, es la de reservar las demostraciones artísticas a galerías, exposiciones o museos, donde se muestre un arte que marque frontera entre la obra, como propuesta artística, bonita y llamativa, y el espectador, el cual se limita a mirar este arte ajeno que se comunica a sí mismo. El autor José Jiménez, en su Teoría del arte, nos habla acerca de este quiebre ideológico del arte que se da entre el academicismo, el arte tecnificado en su máxima expresión, y las vanguardias, el movimiento que busca reivindicar al arte como una experiencia estética, apuntando hacia la construcción de una mejor sociedad a partir de estas vivencias.

Vichama y su Festival, cual vanguardia en comunidad, otorgan el espacio y las herramientas necesarias para reencontrar todo este bagaje artístico en donde más se lo necesita, como una construcción de identidad y cultura. Como nos lo aclaró un entrevistado con uno de los versos de César Vallejo: “el arte o voz genial viene del pueblo y tiene que regresar a él”. Poner a estos lenguajes artísticos al servicio de la comunidad. De ahí viene el nombre Creadores Creando Comunidad.

2. Taller Teatro de la Escucha

Cuando realizamos el trabajo en campo, ya en el lugar, nos topamos en plena realización del Taller de Introducción al Teatro de la Escucha. Debido a que ya había empezado, la serenidad de los ejercicios, la estructura del programa, y a que ya se estaba finalizando el taller, no pudimos acceder al encuentro. Sin embargo, esta no fue una limitación para saber más de este, pues pudimos conversar, al final del taller, con los participantes y profesores, los cuales se encontraban frescos aún de las técnicas y ejercicios impartidos.

El taller acerca a sus participantes esta nueva corriente teatral nacida en España denominada el Teatro de la Escucha. Esta corriente busca resaltar a la comunicación,

primordial en los ambientes artísticos y cotidianos, como resultado de una escucha, donde no solamente se encuentran dos puntos de vista que discuten cada uno, paralelamente, sus ideas, sino un espacio donde la mirada del otro puede ayudarnos a reafirmarnos en esta constante búsqueda interna, en aras de una transformación colectiva. Se plantea como un teatro con fines sociales y políticos, pues busca generar una capacidad crítica sobre el mundo: verlo, entenderlo y, a partir de eso, delimitar las aptitudes hacia un cambio social basado en la comunicación.

Se trata de apostar a la vida desde el teatro social. En las obras relacionadas con el Teatro de la Escucha se habla no sólo sobre temas que aquejan a la sociedad, sino también sobre la esperanza, la capacidad de soñar y de proyectarse como persona, canalizando sentimientos de frustración, rabia, resentimiento, tristeza, sentimientos que podríamos ver presente, o considerar como simbólicos en estos espacios marginales llenos de injusticias sociales como lo es Villa el Salvador.

Es un taller de la escucha porque permite a sus participantes, a partir del diálogo, expresarse como individuo, tanto sus opiniones como su cosmovisión. No solamente a manera de desfogue; sino también aprendiendo a escuchar lo que el otro tiene que decir, incentivando así el debate. Es, de esta manera, como se llega a un “teatro político”, pues apunta hacia un cuestionamiento de sus realidades y percepciones. Ejercicios como la filosofía de la escucha, el teatro de la mirada, monólogos, el teatro encuentro, etc. como reforzamiento de la interacción con el otro y la construcción personal como individuo.

Así como este taller, durante el festival se han realizado distintos talleres y obras, la mayoría de estos relacionados al cuestionamiento social y a la incentivación de la actividad política en sus asistentes. Talleres como el teatro y la creatividad al servicio de las necesidades, u obras como ‘Escribo Sobre ti para Vencerte’, o ‘Abuse Usted de las Cholas’.

3. Análisis de la experiencia

3.1. Metodología

En el desarrollo de la presente investigación se emplearon el método de observación porque nos permitía acercarnos a la experiencia sin interferir con el desarrollo de la misma, y el de entrevista a profundidad para conocer mejor las respuestas de los participantes. Todo ello se realizó en un trabajo de campo en la asistencia del Festival en Villa El Salvador.

Para ello, nos acercamos al local Teatro Vichama para familiarizarnos con las actividades, pero nos centramos en uno de los talleres llamado “Taller de la escucha”, cuyo principal público fueron pedagogos y en su totalidad mujeres. Luego nos acercamos a los asistentes y dos personas nos permitieron realizarles la entrevista.

Las participantes que nos apoyaron fueron la Sra. Bertha, profesora de arte y Srta. Nieves Salas, profesora de arte. Ellas nos contaron de forma individual sus experiencias en el taller, además de cómo se sintieron y sus reacciones. También se entrevistó a una de las organizadoras del taller introductorio al teatro de la escucha para conocer más sobre la idea de la formación del festival, sus objetivos, y sobre todo intentar relacionarlo con lo logrado en los participantes.

3.2. Análisis de las percepciones de los entrevistados

Los testimonios que nos han servido como base de análisis de esta experiencia estética fueron tomados al término de la clase del último día del “Taller de introducción al teatro de la escucha”. Los asistentes, después de 24 horas de constantes ejercicios teórico-prácticos que experimentaron en solo tres días, dejaron el escenario que les sirvió de salón de clases para desembocar en un compartir grupal sorpresa que reforzaba la importancia de la experiencia comunitaria en el taller.

Fue en este momento, aprovechando la distensión generalizada y lo reciente de la experiencia, que el grupo inició las entrevistas a los participantes.

A partir de las entrevistas sobre la percepción de los participantes del taller, se extrajo esta relación que unifica los conceptos de educación-cuerpo- política-arte, en este estudio resaltaremos aquellas entrevistas que nos resultaron más útiles para nuestro análisis gracias a la apertura del entrevistado y a la riqueza temática de sus respuestas. Entendiblemente, la primera pregunta que tratamos de dilucidar fue que motivó el nombre del taller, “introducción al teatro de la escucha” sobre todo considerando que la experiencia estaba dirigida a profesores y artistas de la zona, personas a las que se las asocia (especialmente en el caso de los profesores), con el hablar y ordenar, más que con el callar y escuchar. La exactitud de las respuestas variaron, muchos asistentes aseguraban no haber contado con una idea clara al momento de inscribirse en el taller y haberlo hecho por la confianza que les genera Vichama como institución y la profesora. Felizmente, Chuza Pérez, la profesora del taller accedió a contestarnos un par de preguntas donde nos aclaró que el taller busca justificar la comunicación como resultado de una escucha, de una sincera búsqueda de la verdad. Una escucha donde todos cobren protagonismo en sus diferencias. La escucha como representación de la necesidad de “descubrir que la única vía de acción en el mundo de hoy responsable es buscar respuestas desde abajo, protagonizadas por los más débiles y sin voz, cada uno desde su profesión” Es interesante cómo esta búsqueda de la verdad a través de una experiencia estética, se opone al planteamiento platónico que afirma que el arte al ser mimesis, imitación de lo real, nos aleja de cualquier pretensión de verdad y por lo tanto expulsa a los poetas de su ciudad ideal (Platón, La República). Según este teatro los medios de comunicación actuales no son la herramienta de liberación que deberían ser; por el contrario, son vehículos de formación que favorece a unos pocos. Foucault señalaría que los medios de comunicación cargan con una responsabilidad importante en la perjudicial uniformización de los ciudadanos, tendencia que desaparece las diferencias personales y culturales en busca del control disciplinario de un estado que ejerce el poder y la sujeción de la población. La uniformización es perniciosa pues degenera en el totalitarismo y o a la indiferencia política (Foucault, citado por Víctor Casallo, 2014).

La uniformización en el Perú es trágicamente evidente cuando vemos la publicidad que nos representa (sin representarnos realmente), la exclusión de poblaciones enteras por no representar grupos mayoritarios o de poder y la intolerancia diaria ante los discursos que se contraponen a la opinión popular. Sobre este punto, Hannah Arendt señala que la institucionalidad política tiende a la disolución de la acción individual y comunitaria, cuando debería enfocarse justamente en lo contrario, la política debe fomentar la acción a través del dialogo entre diferentes_ donde el reconocimiento mutuo constituya espacios públicos más ricos e inclusivos. (Arendt, citado en Víctor Casallo, 2014).

Por su parte, Bertha Muñoz profesora de arte del colegio 6004, Santiago Antúnez de Mayolo, ante la pregunta ¿se sintió cómoda realizando los ejercicios teorico-practicos? Nos brindó esta respuesta notable:

“Yo no uso mucho la teoría voy más por la vivencia, por lo práctico. Hay personas que se dedican a escribir, yo no, yo lo escribo en mi piel... La teoría la llevo en la piel y cada vez que la necesite miraré mi brazo...miraré mi pierna. Es eso. Para mí el arte es vivir, libertad. Y es a partir de tu vivencia con la vivencia de los demás, yo creo que recién ahí se vuelve comunicación. ”

Bertha ve su propio cuerpo como herramienta para alcanzar la experiencia estética, vehículo artístico que le permite vivir. Para Bertha la belleza de su cuerpo no se encuentra en la proporcionalidad de sus partes o la adecuación en su funcionamiento (Burke, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello) sino más bien en lo que éste le permite experimentar. A lo que Kant se referiría como la autonomía estética, según la cual la autonomía del ser humano está determinada por la experiencia estética (que va más allá de la contemplación del arte tradicional) y no por el juicio moral que actúa mediante imperativos o el pensamiento racional que se basa en la objetividad de lo comprobable (Kant, Critica de la facultad de Juzgar).

Cuando se le preguntó sobre su preferencia entre los ejercicios prácticos y los teóricos, Bertha expresó:

“Tu trabajo es el cuerpo. No puedes trabajar solamente intelectualidad. No puedes separar el cuerpo de la mente. No puedes dejar el cuerpo guardado en la casa, ¿no?”

Esta declaración que parece ser tan simple refuerza la importancia del cuerpo como parte constitutiva de la experiencia estética. La única manera de percibir los objetos externos, entre ellos los artísticos, nos diría Edmund Burke, es por medio de los sentidos, la imaginación y el juicio. Sin los sentidos no tendríamos material para imaginar ni juzgar (Burke, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello)

Si bien el taller se inscribió en un proyecto de arteducación a la pregunta sobre cómo ayudaría lo recién aprendido en el desarrollo de sus estudiantes, varios entrevistados se quedaron en la afirmación que el arte siempre es bueno. Esta duda ante la utilidad de la expresión artística recién experimentada puede responderse no solo como un signo de desconocimiento en la materia, sino también puede tomar en consideración lo estudiado en clase según lo cual el arte no requiere un fin que la justifique, es un fin en sí mismo. *“La belleza es la forma de la finalidad de un objeto en tanto que es percibida en él sin representación de fin”*. (Kant, Crítica de la facultad de Juzgar).

Para Nieves Salas, profesora de historia en Pachacutec, por su parte, el arte sirve para educar y te permite pensar en torno a las problemáticas que existen en la sociedad. Este discurso político aplicado en el taller hace evidente su interés en que los asistentes miren otras realidades que pueden servir como referencia para ejercer una mejor comprensión con su entorno. Vichama y el taller están sumamente conscientes de la importancia del sentido social de su propuesta, sentido social que es inherente (o debería serlo) a cualquier representación artística que intente buscar un cambio.

De acuerdo a Benjamín Carrillo, profesor de Vichama, “cuanto más disminuye la importancia social de un arte, más se disocian en el público la actitud crítica y la fruitiva”, que son más bien las que se buscan en los ideales del arte, porque en caso contrario la persona no desarrolla su capacidad perceptiva, por ende de sensibilidad y humanización frente al “otro”. Y mientras no suceda esto es más complicado establecer una comunicación efectiva inter e intrapersonal.

La motivación que se genera en la comunidad, sobre todo profesores, sobre su propio autoanálisis, se extrapola a las aulas de clase, que es el lugar donde los participantes se desarrollan, y vierten lo aprendido. Un punto importante del taller es la importancia que le dan a la problemática educacional de la unidireccionalidad que aún persiste en la mayoría de aulas, dinámica en donde los profesores toman el papel de emisores puros y los alumnos de receptores. Evitando el diálogo y por tanto, remedando en escala micro los problemas de visibilidad presentes en la sociedad en su conjunto.

En conclusión, a través de la observación del taller introductorio al teatro de la escucha hemos sido partícipes de un esfuerzo comunitario en busca de la creación de un espacio público plural donde a través del arte y el reconocimiento de la propia comunidad y su contexto se constituya no sólo una experiencia estética, sino también educativa.

4. Bibliografía

- **Jiménez, José (2002)**. “La impronta estética del mundo moderno”. En: Teorías del arte. Madrid, Alianza, pp.160
- **Platón**. “Libro X” La Republica. En Diálogos. Madrid, Gredos
- **Kant, Emmanuel**. Critica de la facultad de Juzgar. Caracas, Venezuela, Monte Ávila.
- **Casallo, Víctor** Estética y espacio público: una lectura de Hannan Arendt desde la comunicación, 2014.
- **Burke, Edmund**. Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello.
- Video del director general: <http://youtu.be/seqiHSY7Rdk>

5. Anexos

Guía de preguntas final:

- ¿Qué fue lo que más te gusto y lo que menos te gustó del taller realizado?
- ¿Por qué decidiste venir a este taller en particular? ¿Habías asistido anteriormente a una experiencia similar?
- ¿Viniste el año pasado al 1er festival que se presentó en el distrito? ¿Notas algún cambio? ¿Cuál?
- ¿Recomendarías la obra a tus amigos y/o familiares? ¿Por qué?
- ¿Qué enseñanzas te deja el taller? ¿Cómo aplicarás lo recién aprendido en clase?
- ¿Hubo algún ejercicio, ya sea teórico o práctico, que te costará realizar? ¿Cuál por qué?
- ¿Cuál fue el ejercicio que más te gustó? ¿Por qué?
- ¿Cómo te sientes después de esta experiencia? ¿Qué sensación te ha dejado?
- ¿Consideras que deberían de haber más festivales como estos en la ciudad? ¿Por qué?

- ¿Crees que se debería de implementar la enseñanza teatral y artística en general en la formación escolar? ¿Te parece útil?
- ¿Qué le aconsejarías a los organizadores para que el festival se popularice y más gente se anime a venir?

Guía de preguntas para la organizadora: Entrevista a Marie-eve:

¿Cómo así nació el festival? ¿Cuál es su misión?

Vichama viene realizando el ENCUENTRO DE CREADORAS Y CREADORES desde hace 8 años, siempre en el mes de junio, celebrando su aniversario. Cada año ha tomado diversas formas, pero siempre ha habido el intercambio intercultural a través de los lenguajes del arte para la transformación social emancipadora. Todos los años participan un grupo de jóvenes de Quebec-Canadá, y a ellos se han unido diversos grupos de muchas partes (Brasil, Chile, Argentina,...). Buscamos reflexionar desde la diversidad, sobre cómo el arte en la educación puede contribuir a transformarnos y transformar el mundo en que vivimos.

El año pasado, 2013, en el marco del encuentro que pasó a ser el ENCUENTRO DE CREADORES CREANDO COMUNIDAD, se creó el FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO EN COMUNIDAD, para celebrar nuestro 30 aniversario, con amigos invitados de muchas partes.

¿Por qué escogieron el lugar?

Villa El Salvador es nuestra comunidad, de aquí somos todos, aquí vivimos y aquí se desarrolló Vichama desde hace ya 31 años.

¿Cómo se contactaron con los colaboradores extranjeros?

Somos parte de diversas redes internacionales, como la RED LATINOAMERICANA DE TEATRO EN COMUNIDAD, a través de la cual conocemos a muchos grupos hermanos que desarrollan en sus comunidades labores similares a las nuestras. También desarrollamos una relación de reciprocidad con el CEGEP de St-Laurent, de Québec-Canadá desde hace 16 años ¡Y así! También hemos abierto la convocatoria, y así nos han llegado propuestas de grupos extranjeros a través de compañeros de aquí de Lima.

¿Has percibido algún cambio en la mentalidad de los participantes?

El taller que nos brindó Chusa Pérez, del Teatro de la Escucha, por ejemplo, enriqueció mucho a la gente. Al inicio, ella advirtió que no iban a aprender "técnicas nuevas", porque existen tantas técnicas, tantos ejercicios de teatro, que ya conocemos mucho. Ella plantea más bien un enfoque diferente, diciendo los porqués de cada ejercicio. Ella llega a hablar de filosofía. No es el teatro por hacer teatro, si no el teatro para liberarse, para decir nuestra verdad, para transformarnos y transformar nuestro entorno. Entonces, muchos ejercicios que ella presentó eran conocidos, pero presentados de otra manera, volviéndose herramientas para la emancipación, la autonomía, el protagonismo. Esa manera de hacer las cosas es muy enriquecedora para los docentes que participaron y que luego trabajarán con sus alumnos en sus escuelas.

¿Qué han aprendido, del festival pasado, que han implementado en este?

Hemos aprendido a dejar más aire en la programación, dejando más espacio para lo informal, que es también importante y enriquecedor.