

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

Título:

La experiencia estética como desarrollo personal
en los talleres de creatividad de Acción AENU

Integrantes:

Trilce Casusol López
Siara Horna Morales
Nathaly Julissa Rojas Lopezhaya
José Carlos Rosell Milosavljevich
Silvana Nataly Vásquez Sánchez
Jesús Miguel Vélez Romo

Curso:

Estética y Comunicación

Horario:

208

Profesor:

Víctor Francisco Casallo Mesías

-2014 II-

Índice

1. Introducción
2. Metodología
3. Análisis del Caso
4. Conclusiones
5. Bibliografía Consultada
6. Anexos

1. Introducción

Acción AENU es un programa de responsabilidad social implementado desde el 2011 por la Asociación de Estudios sobre las Naciones Unidas del Perú (AENU-Perú). Este programa tiene como objetivo desarrollar habilidades psicosociales, en niños, niñas y jóvenes en estado de vulnerabilidad. Para poder cumplir este objetivo se implementaron tres talleres, dentro de los cuales se encuentra el taller de creatividad. Este va dirigido a púberes y adolescentes con el fin de que estos puedan alcanzar las aptitudes y el comportamiento adecuado para que afronten de manera positiva los desafíos de la vida diaria.

Para el proyecto del curso de Estética y Comunicación, se analizó la experiencia estética de los púberes y adolescentes de Aldeas Infantiles S.O.S en los talleres de creatividad dictados en la sede de San Juan de Lurigancho. Acción AENU desarrolla sus talleres en esta sede desde el 2014, la cual fue inaugurada en el año 1975 y fue la primera aldea infantil del Perú. Actualmente existen doce aldeas infantiles en el país, las cuales tienen el fin de brindarles hogar a muchos niños y jóvenes que lo necesiten.

Durante la observación de los talleres de creatividad se tomó en cuenta cómo este grupo se percibe a sí mismo de manera individual y colectiva, así como la percepción que tuvieron sobre sus creaciones en los diversos talleres. Además, se indagó sobre la opinión de los voluntarios en cuanto a los avances del grupo tomando en cuenta los criterios estéticos que los voluntarios siguen para evaluarlos. La opinión de estos voluntarios se considera importante debido a que ellos cumplen el rol de guías en las diversas actividades realizadas en los talleres. Estas actividades van desde la creación de autoretratos hasta la elaboración de postres, el objetivo de estas es que los púberes y adolescentes se sientan libres de usar su imaginación y criterio en sus respectivas obras, además de poder establecer relaciones con sus demás compañeros y los voluntarios del programa. De esta manera, se busca que desde la experiencia estética este grupo pueda alcanzar las metas planteadas por el programa implementado por Acción AENU.

A partir de esta experiencia también se busca conocer las sensaciones que obtuvieron los púberes y adolescentes en cuanto a los resultados generados en sus relaciones interpersonales e intrapersonales. Es decir, si bien los voluntarios obtuvieron resultados en cuanto al desenvolvimiento del grupo, también el mismo grupo pudo haber notado sus propios avances reflejados en su propia conducta. La presente investigación busca conocer los resultados generados por la experiencia estética en el grupo observado.

2. Metodología

Para realizar la investigación sobre la experiencia estética en relación a los talleres de creatividad de Acción AENU, se empleó una guía de observación con preguntas que permiten comprender el desarrollo de esta actividad de manera completa. Las preguntas están referidas a la dinámica de las actividades y las condiciones bajo las cuales se desarrollan, así como a los organizadores y participantes. Este cuestionario está dividido en relación a los sentidos involucrados: ver, escuchar y tocar. Además hay preguntas anexas que sirven para precisar información sobre los involucrados en el taller. Esta guía de observación ha sido empleada como una herramienta de referencia para el desarrollo del análisis, las preguntas no se han hecho directamente a los participantes y tampoco se ha buscado responderlas puntualmente. Durante el taller de creatividad esta guía fue consultada de manera permanente para asegurar que se obtenga la mayor cantidad de información relevante y para no pasar por alto detalles importantes.

La observación de campo se plantea desde distintos puntos de vista. Se procuró mantenerse al margen de la actividad, realizando una observación pasiva de lo que acontecía. De vez en cuando se daba un acercamiento a los organizadores o a los participantes con el objetivo de resolver dudas o simplemente recabar información. En el caso del trato con los niños se procuró que este contacto no parezca un interrogatorio. Con los organizadores las preguntas se hacían de manera directa explicando los motivos por los cuales las estábamos haciendo. Una excepción a esto fue que una de las integrantes del equipo participó completamente desde el lado de los organizadores ayudando con la preparación de los insumos para la actividad del taller. Cabe resaltar que ante los niños los integrantes del grupo no tenían una condición distinta a los voluntarios de Acción AENU. Las imágenes y notas tomadas durante el taller sirven como soporte para la elaboración del análisis.

Bajo estas condiciones se elaboró el análisis presentado en este trabajo. La guía de observación se incluye en los anexos de la investigación.

3. Análisis del Caso

Para Susan Sontag, La finalidad de todo comentario sobre el arte “debiera ser hoy el hacer que las obras de arte —y, por analogía, nuestra experiencia personal— fueran para nosotros más, y no menos, reales”. En ese sentido, el análisis del caso como función crítica consistirá en mostrar “qué es lo que es”; es decir, en qué consiste la experiencia estética para los participantes.

¿Cómo es lo que es?

La experiencia de Acción AENU, en la aldea infantil SOS Zárate, es distinta en cada sesión; básicamente porque se encarga de explorar y desarrollar diferentes aspectos de los participantes; es decir, desde actividades motoras hasta reflexivas. Los participantes son adolescentes púberes de 11 a 15 años, los cuales tienen la completa libertad de asistir o no a dichos talleres, que se realizan algunos domingos del mes.

En cuanto a la organización de estas aldeas, están conformadas por distintas casas numeradas en las que viven familias a cargo de una 'madre'; el día domingo, no todos se encuentran allí, muchos de ellos salen con sus familias (tíos, primos, padres que no tienen la solvencia económica para mantenerlos o se encuentran en juicios por tenencia), los demás se dedican a realizar las labores encomendadas por las madres (tareas, limpieza, etc). Cuando llega la hora del taller, algunos de los voluntarios van a avisar casa por casa para invitar a los 'chicos' a participar y pedir permiso a la mamá encargada; casi todos asisten, ya sea porque ella ejerce la presión o porque el tema les resulta interesante. Algunos de ellos se adelantan y están ahí desde el momento en que los voluntarios llegan (como Soledad, que abraza a todos antes de empezar la dinámica).

Posteriormente, se prepara el lugar en el que se realizará la vivencia: los materiales son traídos por los voluntarios, todos aportan para lograr ordenar lo mejor posible, al menor tiempo; van llegando algunos participantes más, y casi todos muestran expectativa de lo que se realizará. Cuando todo está listo, el modelador encargado empieza con la dinámica y explica en qué consistirá, los demás voluntarios apoyan. Por otro lado, hay un grupo de voluntarias que se encarga de tomar fotografías de todos los talleres.

Con respecto a nuestra vivencia, pudimos ser parte de dos talleres: el primero de pintura y el segundo de mini chef. El taller de pintura fue desarrollado en un auditorio de la institución, la dinámica consistió en hacer un autorretrato a partir de una breve explicación del trabajo de Frida Khalo; esta dinámica estuvo acompañada de música ambiental y cada uno pudo elaborar una obra de sí mismo. Así mismo, se realizó otra actividad que consistió en pegar engrudo con papel periódico a los globos, se observó la concentración de la mayoría de ellos, algunos hacían comentarios; sin embargo, todo es muestra de la realidad de la situación: se trata de niños casi adolescentes conviviendo entre sí.

En la segunda visita se realizó el taller de mini chef, en él se prepararon mini pizzas, y trufas de chocolate y vainilla. Todos se encontraban alrededor de una mesa, y hacían lo que decía el modelador, paso por paso. Primero se realizaron las mini pizzas, se pusieron los ingredientes y cada uno formó una fila para poder hornear su creación, algunos de ellos no las comieron y decidieron llevarla a sus mamás; otros optaron por comerlas en ese momento. Luego se realizaron las trufas; al comienzo, surgieron algunos inconvenientes porque los voluntarios estaban triturando las galletas y todos querían ayudar, comer, participar, etc; sin embargo, se puso orden y se desarrolló todo con total normalidad. La mayoría llevó sus trufas para compartirlas con sus familias. Se escuchaban comentarios como "yo nunca he comido esto", "voy a enseñarle a mi mamá a hacer", "quiero preparar más".

En líneas generales, no todo es totalmente organizado; sin embargo se logró llegar a la realización de lo que, en palabras de SusanSotang, es más importante: **Recuperamos nuestros sentidos, aprendimos a ver más, oír más y sentir más.**

Luego, en "TheSpell of Sensuous" de David Abraham, se evidencia la crítica a la visión mecanicista de la percepción, es decir, la acción diaria del ser humano por puro instinto, sin prestar real atención a lo que podemos captar mediante los sentidos (lo que vemos, escuchamos, tocamos, olemos y saboreamos).

Este detenerse, no solo a sentir de verdad lo que percibe los sentidos, sino además a trabajar mediante ellos, es la herramienta que utiliza AENU al trabajar con el grupo de adolescentes de Aldeas Infantiles S.O.S., pues los talleres que ejecutan son talleres de creatividad que implican el uso de los cinco sentidos, a través de actividades que van desde el dibujo, pintura, hasta sesiones de minichef.

Dentro de los participantes del taller se pueden encontrar diferentes disposiciones para el trabajo, algunos tienen expectativas sobre la actividad y trabajan de la mejor manera, otros, van ya sea por obligación, o por algún amigo o amiga, pero no por interés en el taller. Esto último es importante pues, la actividad creativa, al involucrar el uso (sobretudo) de las manos, genera interés en el adolescente, el cual va cambiando de actitud frente al trabajo.

De acuerdo a la lectura, es fundamental detenernos a percibir realmente lo que captamos a través de los sentidos y en el caso AENU-Aldeas Infantiles S.O.S. esto es fundamental, pues los sentidos funcionan como puente para la inmersión de los adolescentes, en la actividad, la cual suele terminar con un cierre formativo, que llama a la reflexión.

Consideramos que, por más que esta sea una actividad de un día por semana, dos veces al mes, funciona como un buen “tubo de escape” que da libertad a los chicos, a través de actividades que implican la toma de conciencia de lo que perciben nuestros sentidos. Es distinta una clase teórica en la que debes escribir la receta de unas trufas, a hacerlas usando las manos, embarrándose y manchándose; esto funciona como un liberador para ellos.

Continuemos el análisis a partir de la siguiente cita de Hannah Arendt:

“La imaginación es, según Kant, la facultad de hacer presente aquello que está ausente, la facultad de la re-presentación” (2003: 143).

En ese sentido, entendemos la imaginación como la capacidad de representar aquello que se encuentra como una imagen mental para nosotros. Asimismo, para Arendt, la construcción de la imagen desde la imaginación se construye tanto desde la intuición de nuestros sentidos como desde los conceptos que tengamos de los objetos representados. Además, un aspecto clave mencionado por Arendt, es el del esquema. A partir de ese factor, entendemos que retener la imagen general de un objeto, permite el reconocimiento específico de otros objetos relacionados con esa imagen general en el mundo de la vida. Sin embargo, Kant definió la imaginación como la fuente originaria, debido a que cada vez que se llegue a ejecutar la construcción de una imagen esta cobrará su particularidad en el momento en el que es llevada al mundo real.

Entonces, analizando la primera visita a los talleres de creatividad desde esta perspectiva nos podemos preguntar lo siguiente: ¿qué busca ser representado en los autorretratos de los chicos? ¿Qué rol interpreta la imaginación en la construcción de estas imágenes? Una aproximación anticipada podría suponer la búsqueda de representar el *eidós ego* en las imágenes de estos chicos. Sin embargo, en la práctica, la dinámica sirvió como un espacio para representar aquella imagen que percibían de ellos mismos. En ese sentido, ninguno de los

chicos buscaba la representación verídica de su imagen; si no, aquella imagen construida desde su imaginación que supone ciertos conceptos general previos.

Asimismo, la consigna se desarrolló con el empleo de los dedos para pintar sobre el cartón. Así, cada una de los autorretratos variaba dependiendo del uso que los chicos le daban a sus a manos.

Luego, lo interesante del asunto no recae en el resultado final de la dinámica, si no en el proceso que desarrolló y cómo es que en ese proceso se invita a los participantes a una autorreflexión sobre ellos mismo y a una exposición narrativa de su historial individual. Para ello, entendemos que para JürgenHabermas la aplicación de una comprensión explicativa sobre el discurso de una persona permite entender la historia en su contexto. Entonces, en la intervención durante el desarrollo de la dinámica se compartían experiencias con los chicos, tanto entre ellos mismo como con nosotros.

Un grupo de ellos, una vez dada la consigna, se encaminó fervientemente a realizar la imagen propuesta. Sin embargo, otro grupo dedicó más de unos minutos para pensar en qué forma les gustaría pintar. Entre algunos casos, se compartían algunas ideas como cambiar el color de su pelo (por amarillo o verde) como también el color de la piel (por rosado o naranja). También se compartía la idea de representarse con alguna característica particular (como la de un chico por dibujarse como si fuera un supersayayin de la serie animada DragonBall). Sin embargo, otro caso fue el de un chico que se negó a participar de la consigna, sin abandonar la habitación. Tras una serie de consejos y posibilidades para su caso se mantenía en la negación rotunda de su participación. Mientras pasaban las horas, algunos chicos cumplían exitosamente el fin de la dinámica. El chico al ver eso, decidió participar con bajo la premisa de que estaría dibujando a un amigo suyo, mas no a él mismo.

4. Conclusiones

A partir del análisis expuesto, concluimos que la experiencia estética que brinda los talleres de creatividad de Acción AENU permite un espacio en el que los participantes se comuniquen a través de sus sentidos y que desarrollen una experiencia intuitiva a partir de la percepción que tengan de estos. Asimismo, la relevancia fundamental de la intervención de Acción AENU consiste en el contexto en el que se desarrollan las dinámicas. Cada uno de los participantes, se haya en un espacio familiar construido provisionalmente en el que interactúan con distintos miembros de su edad bajo la tutela de una madre sustituta. Este sistema influencia en la percepción diaria sobre los temas de familia, amistad y educación entre los chicos. Así, los talleres de creatividad permiten expresar una variedad de narrativas desde la situación particular de cada uno de ellos.

En ese sentido, las dinámicas propuestas si bien logran cumplir con un objetivo material (autorretratos, máscaras, mini pizzas) resultan eficaces debido al proceso

de realización, interacción y autorreflexión que se da durante el desarrollo de las actividades.

5. **Bibliografía**

ARENDDT, Hannah *Conferencias sobre la filosofía política de Kant*. Buenos Aires: Paidós.

2003

ABRAM, David *The Spell of the Sensuous – Perception and Language in a More-Than-Human-World*. New York: Vintage Books.

1996

HABERMAS, Jürgen *Conocimiento e interés*. Buenos Aires: Ed. Taurus.

1990

SONTAG, Susan *Contra la interpretación*. Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara.

2005

GUIA DE INVESTIGACION

Tema: Experiencia estética-Guión Acción AENU. (Taller de creatividad y artes plásticas)

Actualmente, el proyecto principal consiste en la creación y ejecución de talleres para los niños y adolescentes de Aldeas Infantiles S.O.S. Perú, sede San Juan de Lurigancho. Mediante los talleres de creatividad queremos que los beneficiarios del programa, desarrollen su imaginación y habilidades artísticas, en un espacio lúdico y dinámico. Aquí, las opciones son infinitas: talleres de actuación, manualidades, baile, deporte, entre otros. Nuestra meta es que los adolescentes aprendan divirtiéndose.

Guía de Observación Grupal:

VER

- En qué lugar se hace las actividades ¿En un salón cerrado, al aire libre, gimnasio?
- Notar si los participantes llegan solos, acompañados o en grupos de personas de su edad o mayores
- Si los responsables reconocen a todos los participantes, identificar diferentes niveles de relación.
- ¿Cuál es la actitud de los participantes frente a las dinámicas? Se sienten familiarizados con las actividades creativas que se realizan? ¿Quieres hacer esta actividad o la siguiente? ¿Por qué prefieres esta?
 - ¿existe interacción entre ellos durante la realización de estas?
 - ¿Cómo reaccionan los participantes frente a una dinámica que les agrada?
¿Y frente a una que les desagrada?
- La reacción con el resultado final del trabajo

ESCUCHAR

- Escuchar a los guías (responsables) para saber si logran captar la atención de los niños antes de realizar las dinámicas, si ellos intervienen o responden a las ideas. Tomar como indicadores el comportamiento de los niños, el nivel de atención que ponen a las instrucciones o si prefieren interactuar entre ellos.
- ¿Cómo se tratan entre participantes? ¿Se hablan, se aíslan en su trabajo o se rehúsan a hacerlo? ¿Forman grupos entre ellos de acuerdo a una relación de cercanía previa?
- La opinión de los participantes según como vayan avanzando con el trabajo. ¿Cómo crees que lo estás haciendo? ¿Qué te parece, te gusta? Observar que comentarios hacen los niños ante las indicaciones que se les dan y el proceso que están siguiendo.

TOCAR Y SENTIR

- Si en las actividades usan su cuerpo o sus extremidades o prefieren instrumentos (uso de dedos, manos, vs pinceles o brochas). Hasta que punto se involucran los niños con la actividad, que actitud demuestran ante lo que se les propone hacer.
- Si al finalizar las actividades son cuidadosos con su área de trabajo. ¿Colaboran con el orden y limpieza?

OTRAS PREGUNTAS

Durante el desarrollo de dinámicas puede conversarse para averiguar las siguientes cuestiones:

- Nombre del chico/a
- Familia a la que pertenece
- Lugar en el que estudia

Cada dinámica del taller varía conforme a las visitas, por lo que puede irse averiguando mayores detalles de cada uno conforme se realizan cierto tipo de actividad. Ejemplo: Una última actividad que se realizó consistió en pintar un autorretrato a partir de una breve explicación de la pintura de Frida Kahlo, por lo que pudo averiguarse cuestiones más personales en los autorretratos que realizaban los chicos.