

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación

Arena y Esteras: análisis de la experiencia estética en un proyecto ciudadano y artístico

Nombres	Bárbara Baca Meléndez	20131277
	Esther Becerra Álvarez	20131591
	Sara Oscoco Prieto	20130445
	Leslie Rosas Mejía	20130437
Curso	Estética y Comunicación	
Horario	0208	
Profesor	Víctor Casallo Mesías	

Índice

1. Introducción.....	1
2. Arena y Esteras.....	1
3. Análisis.....	5
3.1. Ambiente.....	5
3.2. Dinámica de clases y talleres: relación entre niños y líderes.....	9
3.3. Relación de participantes con Arena y Esteras.....	10
3.4. Espacio público, temáticas e incidencia política de Arena y Esteras.....	14
4. Guía de Observación.....	20
5. Bibliografía	23

1. Introducción

Este trabajo tiene como objetivo analizar la relación entre la estética y la comunicación en el marco de la “Escuela Rodante” organizada por la Asociación de artistas, educadores y líderes *Arena y Esteras* ubicada en Villa El Salvador. Por medio de este, buscamos ahondar más en la posición del arte dentro de la comunidad y cómo la inclusión de organizaciones y talleres artísticos abre y crea un nuevo espacio público en el cual los miembros que cotidianamente se ven opacados o marginados por quienes detentan el poder, pueden expresar y formar un nuevo discurso comunitario crítico a la sociedad contemporánea. En otras palabras, profundizar, hablar del arte desde su incidencia política, puesto que forma y promueve la participación ciudadana por medio de la experiencia estética.

2. Arena y Esteras

La historia de Arena y Esteras se remonta a la época del terror de 1980 y, específicamente, a la muerte de María Elena Moyano, dirigente popular de Villa El Salvador. Ese trágico evento y la historia que existe tras la formación del distrito de Villa El Salvador, formará un nuevo discurso esperanzador que nace de la incorporación del arte dentro de la comunidad. El 15 de febrero de 1992, María Elena Moyano, cuando se dirigía a una actividad del Vaso de Leche, fue cruelmente asesinada por integrantes del grupo terrorista Sendero Luminoso. Este hecho, ocasionó una gran tristeza en los habitantes de Villa El Salvador, puesto que Moyano era sumamente apreciada en la comunidad debido a su lucha constante por la defensa de los derechos humanos y su batalla contra la pobreza. Es en ese periodo de completo horror y desolación que un grupo pequeño de jóvenes con el objetivo de seguir adelante forman la organización que hoy, 23 años después, conocemos como Arena y Esteras y que intentan cada día transformar la sociedad por medio del arte y promover en los jóvenes, adultos y niños la capacidad de volver a creer en la vida.

Arena y Esteras se consolida como una organización de artistas, educadores y líderes comprometidos con un gran sentido de comunidad, preocupación por el futuro del país y la identidad nacional. De esta manera, el objetivo que persiguen es

acercar el arte a los integrantes de la comunidad para contribuir al desarrollo humano y cambio social. Conciben el arte, el teatro, el circo, la música, la danza y otras actividades artísticas como la clave para promover la preocupación por el otro, y, por tanto, la preocupación de un *nosotros* como colectivo. Se conforma en el año 1992 y hoy cuenta con una Casa – Escuela, ubicada en el Grupo 24 del Sector 3 en Villa El Salvador, en donde niños, jóvenes y adultos reciben una formación integral en teatro, circo, música, danza y artes plásticas, orientando ello al fortalecimiento de su identidad, su capacidad de expresión y su desarrollo armónico como seres humanos.

Actualmente, dentro de ella se brindan diversos talleres artísticos dentro de los cuales se encuentran circo, teatro, danza, música, pintura y otros. La Casa de Arena y Esteras cuenta con cuatro pisos en cual hay varios ambientes y espacios en los que se practican los diversos talleres. Asimismo, también tienen un pequeño teatro en cual se presentan la mayoría de obras. Cabe recalcar que el lugar está completamente disponible a la comunidad, pues la puerta se abre desde las 7:00 am y se cierra a las 9:00 pm. Además, el lugar está totalmente decorado con diversos dibujos y graffitis hechos por los mismos integrantes.

El equipo de Arena y Esteras está conformado por profesionales especializados en artes, animación sociocultural, educación, comunicación para el desarrollo y otras ciencias sociales afines. Hay distintas formas de integrarse a esta comunidad y una de ellas es la “Escuela Rodante”, que consta en sesiones en las que la Casa abre sus puertas a la comunidad y juntos participan de diversos talleres. Por otro lado, está la “Escuela de Arte”, modalidad que implica un compromiso mayor, puesto que conlleva una formación más especializada y constante. Al igual que la “Escuela Rodante”, está dirigida para cualquier persona que está interesada en formar parte. La dinámica de Arena y Esteras es desde cualquier punto de vista horizontal, ya que no existe la relación tradicional jerarquizada de profesor-estudiante; sino que todos trabajan conjuntamente. Un ejemplo de esto puede ser el hecho de que los participantes de los talleres, luego de haberse desarrollado y poseer un poco más de experiencia, se convierten en líderes. Así, comparten sus conocimientos con los que recién se integran.

3. Análisis

En el siguiente punto analizaremos la experiencia de los participantes a partir de la observación realizada en tres visitas a la organización y desde la perspectiva de las diferentes lecturas del curso.

3.1. Ambiente

Arena y Esteras comenzó como lo supone su nombre: en un lote lleno de arena. Hoy, la organización posee una construcción de cuatro pisos ubicado en Villa El Salvador, pero para los participantes no es solo una construcción física, sino un segundo hogar. En consecuencia, el espacio físico se presenta como un ambiente del cual los integrantes se apropian simbólicamente.

“Yo llevo 28 años trabajando aquí y yo puedo decir que esta es mi casa”.

(Miguel, líder)

“Este espacio es como un local comunal. La puerta se abre a las 7 am y se cierra en teoría a las 9 pm (aunque en realidad los chicos se quedan hasta las 11 pm), es como una ‘casa abierta’”

(Arturo, director de Arena y Esteras)

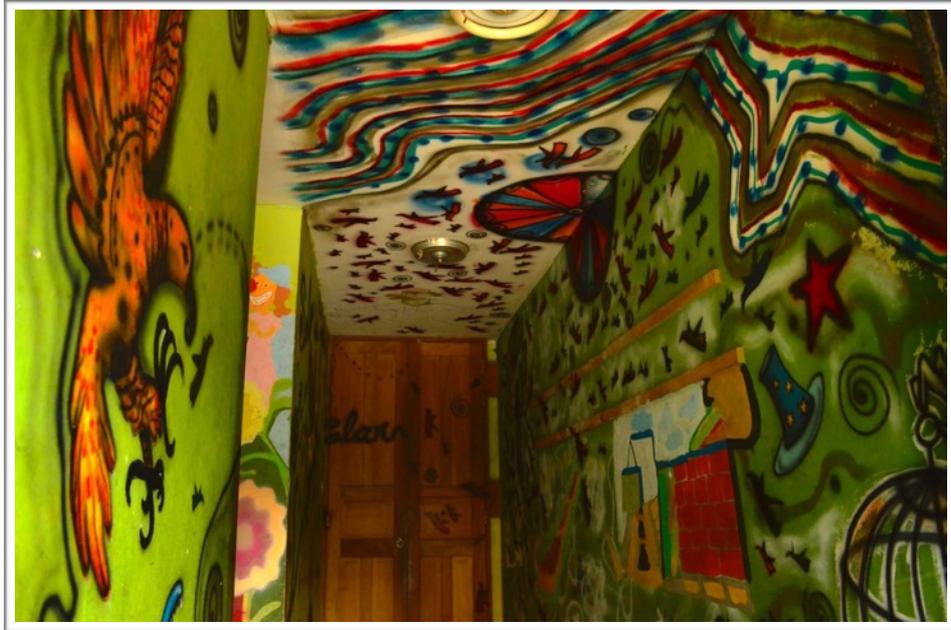
Como cuenta una de las líderes de la organización, el lugar fue construido gracias al apoyo del Consulado de Japón y del esfuerzo de cada uno de los miembros. Dicho afecto al lugar nace del esfuerzo que realizaron para la construcción del mismo. Arturo Mejía, director de la organización, comenta que cuando se tenía el dinero, se acordaba invertir en la cimentación del edificio antes

que obtener una remuneración para cada colaborador. Para Vidal y Urrutia, este tipo de actitudes “refuerzan el reconocimiento de la persona y el grupo con el entorno” (2005: 283).

“Lo construimos pedacito por pedacito. Por eso ven diferentes colores de ladrillos”
(Líder)

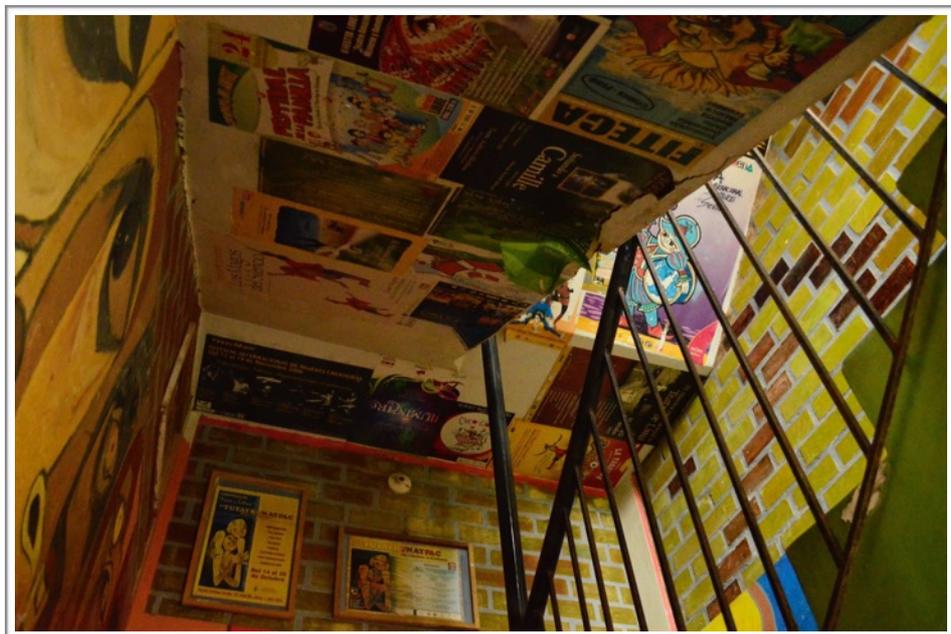
Como menciona Ong acerca de las comunidades orales, estas son capaces de dirigir la comunicación a través de la percepción e interacción en base a las relaciones con los demás y de la estética. Todo sujeto es un entramado de relaciones, pues se forma y desarrolla su vida en comunidad y en la interacción con otros. El vínculo con el espacio se traslada hacia un momento sensible en el que el contacto y la cercanía con sus pares forma un espacio de reconocimiento como individuos con diferentes antecedentes y motivaciones, pero con una sensibilidad compartida. Este sentimiento se materializa y se traduce en la necesidad de construir un espacio en el cual compartir la experiencia artística. El lugar es permanente, lo que provoca un recuerdo constante y por ende, una valoración del esfuerzo volcado en la formación de este. La comunidad recuerda estas acciones realizadas en conjunto mediante los relatos compartidos por el grupo, por el reconocimiento de un “nosotros” del que hablaremos más adelante.

Volviendo al punto analizado, el ambiente en el que funciona Arena y Esteras es un lugar físico, pero también sensorial y de discusión de ideas. Uno de los atractivos visuales del espacio son los murales pintados alrededor del lugar. La entrada, el salón, las escaleras, entre otros espacios, cuentan con graffittis, dibujos y afiches que reflejan el espíritu y afirman su identidad como local comunitario. Dichos murales son pintados en respuesta a lo vivido en la organización, como una forma de expresión del artista sin atender a ninguna regla tradicional externa (Jiménez 2002) . El mural refleja lo que el artista quiso pintar para sí, lo que siente, lo que vive y cómo lo vive en su específica y única forma de vida. La expresión estética por medio de murales trabaja la significación y el valor que para cada persona puede tener el ambiente creado. “Las acciones dotan al espacio de significado individual y social, a través de los procesos de interacción” (Pol citado por Vidal y Urrutia, 2005)

“Me gustó mucho la casa, la forma, los colores que tiene porque la casa está toda pintada. Me gustó mucho así que vine a buscar talleres”

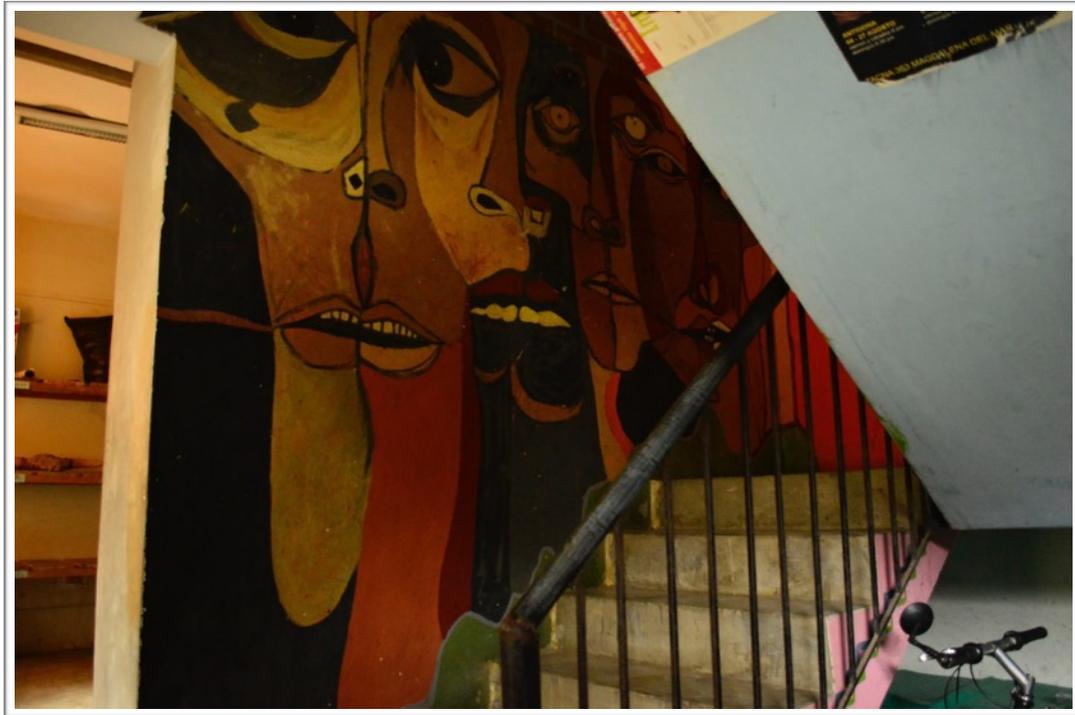
(Líder)

“El color es muy importante para nosotros. Da un sentido de vida sobre todo cuando habitas un lugar rodeado de arena”

(Ana Sofía Pinedo, coordinadora)

En lugar de ver una pared sin color, sin significación y sin sentido, la ayuda visual que provee la pintura ayuda a crear y decorar el ambiente en el que los participantes se desarrollan; primero, con el ambiente y luego, con sus compañeros.

Existe un sentido de hogar, se busca apertura, capacidad de conversar y de soltarse. Los colores usados transforman el lugar y le conceden un poder a través de esta idea de un espacio donde expresarse libremente y mostrando lo que ellos - como comunidad- creen de sí mismos, muestran el papel que tienen en la sociedad (Belting, 2003: 179).

Siguiendo a Benjamin, en el caso de Arena y Esteras, el aura del mural se mantiene a lo largo del tiempo debido a su vínculo con el sentido para el que fue realizado y con el contexto en el que se mantiene vivo, por lo que no está desvinculada a la tradición sino que convive con ella (1989). La imagen no cuenta con un valor narrativo (como sí lo tiene una representación teatral) que pueda cuestionar y actualizarse en cada performance. Siguiendo a Belting, la imagen comparte una pequeña parte de la persona que lo realiza. Por ello, las formas de representación de lo real, son tan diferentes a causa de la pluralidad y apertura a la diferencia de las formas (Jiménez, 2002).

Así, la idea detrás de la imagen no es gratuita. Por ejemplo, cada ave o máscara pintada tiene un significado que es reinterpretado de diferente modo por cada sujeto. Si a alguien se le ocurre preguntar sobre la razón por la que algo fue pintado o quién la pintó, la respuesta será la misma: fue hecha por voluntad de las personas como una forma de transmitir su conocimiento y su experiencia personal con la comunidad.

En conclusión, debido a la expresión y a la apropiación del lugar por medio de murales y de apertura del espacio a cualquier miembro de la comunidad, se forma una relación de familiaridad que apela al sentimiento de los individuos y hace que encuentren en Arena y Esteras un lugar seguro en el que pueden expresar sus opiniones y sentimientos a través de formas artísticas.

3.2. Dinámica de clases y talleres: relación entre niños y líderes.

La dinámica de las clases que se brindan es como mencionamos al principio completamente horizontal. Los participantes trabajan de manera libre y no existe alguna diferencia entre los participantes. A lo largo de la clase, el líder alienta y anima a los participantes luego de sus presentaciones. Esto construye un ambiente mucho más ameno que permite que los alumnos se desenvuelvan con total tranquilidad y puedan expresar su ser sin ninguna incomodidad. Sin duda, esto ocasiona una reconstrucción del lugar como un espacio dentro del cual ellos se sienten parte.

Incluso, cuando aprecian el performance de sus demás compañeros, los demás integrantes colaboran para que resulte una buena presentación. Para Arendt, "el espacio público se constituye en un nivel aún más profundo: no es un constructo a partir de sujetos autosuficientes sino el horizonte comunicativo donde ser (alguien) y aparecer (a los otros) coinciden" (Arendt citada en Casallo, 2013: 2). Y a esto habría que agregar que el aparecer no solo visibiliza una subjetividad, sino que crea un colectivo en el cual el individuo no se pierde en la masa, sino que forma parte de un micro-tejido social, al que muchos llamamos familia.

3.3. Relación de participantes con Arena y Esteras

Arena y Esteras no solo es un espacio artístico, sino que ha trascendido a su naturaleza física. Esta experiencia estética tiene un significado específico: ha dejado de ser -de acuerdo con lo planteado por Belting- solo representación de la historia de Villa El Salvador para ser presencia de esta, pues los participantes son envueltos y conviven con ella en todo momento.

La relación entre cada uno de los participantes (coordinadores, líderes y alumnos) y la experiencia estética como tal ha sido alimentada por la sensibilidad que esta desarrolla a través de los talleres. De tal modo, existe un vínculo muy fuerte, el cual ya no solo involucra sensibilidad –en lo que respecta a sentidos-, sino que implican emociones y sentimientos.

“Dudo mucho que alguien que haya pasado por aquí te diga: ‘He sido voluntario de Arena y Esteras’, en realidad te dirá: ‘Yo soy Arena y Esteras’ porque es muy difícil explicarlo, pero... es que esta es mi casa”

(Miguel, líder)

La oralidad es un aspecto fundamental en Arena y Esteras, pues la forma en la que muchos de los participantes llegaron a los talleres es verbal y personal; por ejemplo, visitaron una serie de colegios para invitar a los alumnos a ser parte de esta experiencia estética. Esto se expresa, además, en la organización, ya que si bien existen herramientas de comunicación para visibilizar y difundir el proyecto artístico, la estrategia comunicativa no es prioritaria. La experiencia individual de los participantes es tan potente y agradable que fomenta la comunicación de esta.

“Me dijo que había un lugar Arena y Esteras en el que enseñaban a actuar y hacían obras.”

(Carmen, participante de ocho años)

“Yo le dije a uno de mis amigos”

(Anónimo, participante de nueve años)

“[...] entre los pueblos ‘primitivos’ (orales) la lengua es por lo general un modo de acción y no sólo (sic) una contraseña del pensamiento...” (Ong, 1987: 39); así de acuerdo a lo explicado por Casallo la oralidad es un momento comunicativo inmanente a la experiencia del ambiente. Para Arena y Esteras -una experiencia

fundamentalmente oral- la representación de la historia de Villa El Salvador tiene sentido y reposa sobre la experiencia propia de cada participante; quienes, por lo general, son los descendientes de las personas representadas en las obras (migrantes peruanos provenientes de una cultura oral). Además, encuentra en la actuación/dramatización una herramienta para convertir esa experiencia estética en trascendental (a través de la memoria), acercándose así a la permanencia de la escritura que plantea Ong. Sin embargo, no pierde el matiz de la sensibilidad. Entonces, el teatro de Arena y Esteras es como el mito de las culturas orales.

Tal como se afirma en Ong, los mitos, los cuales surgen con el fin de contar e interpretar los hechos pasados, se presentan en distintas versiones como producto de la oralidad; del mismo modo, las puestas en escena en Arena y Esteras intentan interpretar la historia de Villa El Salvador, se modifican y se reescriben conforme pasa el tiempo (distintas versiones por generaciones).

“La obra que han visto ahora, Arena y Esteras la acogió (en gran parte) del Taller de Teatro del Centro de Comunicación Popular, la renovamos e hicimos nuestra versión en 1998. En el 2000, otra generación la volvió a modificar y ahora se presenta en una nueva versión.”

(Arturo, director de Arena y Esteras)

Arena y Esteras utiliza la dimensión artística del individuo –que gracias a su naturaleza sensible gusta a las personas- no solo para informar sobre los orígenes de su distrito, sino educar integralmente.

Esta estrategia encontrada es, además, utilizada por los padres de familia, quienes, como señala el actual presidente de Arena y Esteras, se mostraron en primera instancia reticentes a la participación de sus hijos. Sin embargo, al darse cuenta de que la experiencia artística -en tanto que permite percibir y aprender- se convierte en una potente arma de educación; así, accedieron y la usaron como un premio y motivación para los niños.

“Es evidente que el arte no es bien visto, que del arte no hay futuro; entonces los papás dicen: ‘No, ¿para qué van a ir mis hijos?’; pero una vez que están en el espacio ya aceptan que sus hijos vengan, es más incentivan a sus hijos

a venir. Incluso condicionan: ‘si sales mal en la tarea, ya no vas a Arena y Esteras’.”

(Arturo, director de Arena y Esteras)

Entonces no solo se refuerza el valor histórico y se forma a un ciudadano consciente de su pasado, sino que a estos valores transmitidos se le añade conocimientos artísticos que más adelante se convierten y significan para este grupo de niños y jóvenes una fuente de trabajo.

“Mi formación ha sido en este espacio (...) todo lo que yo pude haber enseñado en (el colegio) ‘La Casa de Cartón’ es parte de mi proceso creativo aquí en Arena y Esteras”

(Miguel, líder)

En consecuencia, este proyecto desarrollo artístico crea espacios de percepción y disfrute de los sentidos, pero con una carga ampliamente educativa y colectiva, pues se insertan la conciencia histórica, los valores personales y la formación artística que invitan a ser compartidos con otros.

“Antes de viajar a Alemania no tenía mucha comunicación con mis padres, pero desde que regresé mis padres me pregunta qué he aprendido y me dicen ¿cómo es? Entonces yo les enseñé un poco. Los bailes también le enseñé a mi mamá.”

(Maritza, participante de 14 años)

Nuestra manera de organizar proviene de nuestras experiencias también, así cada valor motivado por la experiencia estética de Arena y Esteras se ve reflejada en la vida personal de los participantes. Prueba de ello es el testimonio de Maritza, una adolescente de 14 años:

“Desde que vine me volví más disciplinada, tomé más conciencia de las personas que están a mi alrededor.”

Con todo ello, el discurso con el que crece cada uno de los alumnos –potenciales líderes de Arena y Esteras- es muy social y político y esta cobra fuerza por el vínculo establecido con la experiencia en sí. Un aspecto difícilmente descartable, pues trasciende a través del arte.

3.4 Espacio público, temáticas e incidencia política de Arena y Esteras

La asociación Arena y Esteras mediante sus prácticas artísticas (de teatro, circo y danza) no solo busca expresar diferentes formas artísticas y creativas, sino que estas también poseen una incidencia política que se preocupa en gran medida por los problemas de su comunidad.

3.4.1 Espacio público

En Arena y Esteras, una de las formas para convocar el interés de muchos niños se realiza a través de anuncios en sus colegios en los que buscan la integración de más miembros. Sin embargo, esta integración también se da cuando niños que ya forman parte de esta, llaman e invitan a personas de sus círculos (amigos o familiares) para que participen de los talleres también.

Así, llegan niños y niñas, de diferentes edades, con diferentes habilidades e intereses, algunos que ya han hecho teatro antes, otros que nunca se han involucrado en actividades artísticas. Algunos llegan con más temor y timidez que otros niños, son muchas las diferencias.

Pero es en Arena y Esteras precisamente donde se crea un espacio en el que a pesar de estas diferencias, todos pueden aparecer, ser ellos mismos y participar juntos en torno a experiencias estéticas como el teatro, la danza y el circo. De esta manera, se pueden reconocer en sus diferencias en un contexto en el que es posible apreciarlas y también disfrutarlas (Casallo, 2013). Porque son estas las

que pueden enriquecer las experiencias en los talleres, algunos llegan con mucho interés en aprender a hacer malabares, otros les interesa usar el monociclo, y a otros las clavas. Luego de aprender estas habilidades son capaces de enseñar a otros e incluso cuentan con la posibilidad de ser algún día líderes, posición en la que obtienen reconocimiento, admiración y aprecio por parte de otros.

Mediante el libre juego de la imaginación, comparten momentos juntos de experiencias artísticas en las que el reconocimiento del otro es fundamental. Por ejemplo, en la primera visita que

hicimos, muchos niños en grupos realizando performances que involucraban el uso de telas. Presentaciones que al parecer no poseían un carácter estrictamente narrativo y eran resultado de la improvisación. Ellos coordinadamente se movían por el espacio, algunos movían las telas en el aire, mientras otros pasaban por debajo o alrededor de ellas. Aunque estas, en un primer momento, parecían presentaciones sin un claro significado (o contenido) alguno o estructura narrativa, se podía apreciar en estas la forma, lo estético de sus movimientos y desplazamientos por el espacio, la forma en la que la tela se movía por el aire. Y no solo ello, sino que cada miembro era importante para la realización de estas, la coordinación de cada uno ayudaba a la performance y la necesidad del otro para que todo salga bien. Por último, pero no menos importante, cada una de las presentaciones era presentada ante un público, los líderes y los mismos niños de los otros grupos, quienes al acabar sus presentaciones, aplaudían y daban palabras de ánimo a los miembros del grupo.

En resumen, mediante lo estético de estas experiencias, se logró crear un espacio que permitió la aparición y reconocimiento. Se pudo observar la necesidad del otro, la importancia de la participación de cada uno de los niños y su reconocimiento, pero no solo por parte del mismo grupo, sino también por parte de un público que mostraba aprecio por su presentación lo que generaba en el grupo un sentido compartido de satisfacción que fortalecía su relación.

3.4.2 Teatro de incidencia política

“Quería vivir bien, quería vivir diferente, quería hacer, tener una tribuna política, pero no ser regidor, ni militante, quería seguir haciendo arte y hablar de mi comunidad”

(Arturo Mejía, director del grupo Arena y Esteras, citado en Malca, 2008)

En Arena y Esteras, las experiencias estéticas permiten también atraer la participación de jóvenes que a pesar de sus diferencias, comparten un mismo hecho: el pertenecer a una misma comunidad, la de Villa El Salvador.

Las experiencias en las que participan en este lugar, representan no solo expresiones artísticas, sino también formas atractivas de participación política. Y es que la experiencia estética incluye a la esfera del arte, pero va más allá de ella (Casallo, 2013).

El teatro es una forma más de dialogar acerca de temas que les preocupan, denunciar cosas que ocurren actualmente en la sociedad y que desean cambiar (Malca, 2008). En este se pueden presentar cuestionamientos y propuestas políticas. Se aporta una perspectiva diferente que pueden ser útiles para el desarrollo de la comunidad (Malca, 2008).

Al ser cautivados por una experiencia estética, la percepción que tienen del mundo se profundiza, se abre y se renueva lo que les permite cuestionar la realidad en la que viven, ser conscientes de los problemas de su comunidad y buscar soluciones.

Un aspecto similar que asociaciones como Arena y Esteras (y muchos otros grupos teatrales de las zonas periféricas de Lima) posee con las vanguardias artísticas de comienzos del siglo XX es este compromiso estético por el tiempo presente, la preocupación por el progreso y desarrollo de la sociedad.

"En el origen de la actitud vanguardista hay que situar la idea de un compromiso estético del arte con el tiempo presente, con la actualidad, y a través de ello con el conjunto de la humanidad [...] Hacer del arte el impulso principal del

cambio de vida, de la transformación de la humanidad" (Jimenez, 2002) Si bien en el caso de las vanguardias, era un cambio que implicaba la transformación del mundo y de toda la humanidad, en asociaciones como Arena y Esteras, la preocupación por un cambio se aplica primordialmente a su comunidad. Implica un compromiso con su comunidad, aportar desde el arte una mirada que sea beneficiosa para el progreso de su comunidad, primero educando y sensibilizando a los miembros de su comunidad acerca de las necesidades específicas que deben ser atendidas (Malca, 2008).

3.4.3 Temáticas

Tal como dijo el director de Arena y Esteras, Arturo Mejía, las obras que realizan casi siempre tratan de representar temas que sean cercanos a la realidad a la realidad de los miembros de su comunidad, tratar temas que ellos consideran relevante discutir. Mediante el teatro se busca establecer un diálogo con ellos despertar sus conciencias, lograr que se identifiquen de manera positiva y que exijan mejores y más justas condiciones de vida. Desde el teatro se plantea el deseo de vivir mejor, reinventar la realidad (Malca, 2008).

Fuente: Vicerrectorado académico UNMSM.

Siguiendo lo planteado por Malca (2008), en la elección de los temas, se tiene en consideración el público al que se quieren dirigir. Se entiende que la mayoría de pobladores, en el caso de Arena y Esteras de Villa El Salvador, son migrantes de primera, segunda y tercera generación. Algunos de ellos desplazados por el terrorismo. Comunidad en la que una gran parte de sus miembros se encuentra en condiciones de pobreza y tiene poco acceso a una educación óptima. A partir de ello, tal como señala Malca (2008) "su punto de partida para hablar de la realidad concreta e inmediata de su comunidad es la historia y la necesidad de la gente de su entorno".

Entonces temas frecuentes en sus obras son: el establecimiento de los migrantes, la pobreza extrema, la guerra interna, lo andino y el abuso del gobierno sobre la sociedad (Malca, 2008). Precisamente una de las obras que presenciamos de esta asociación trata todos estos temas mencionados. Y es que lo político es fundamental para comprender el mismo origen y fundación de Arena y Esteras.

Arena y Esteras surge en un contexto de violencia causada por el terrorismo. Como señala Lay (2012): "según los fundadores, la vulnerabilidad de VES a los ataques terroristas, la persecución de los referentes de liderazgo local, el debilitamiento del tejido social, y sobre todo el asesinato de María Elena Moyano fueron los hechos que promovieron su movilización". Uno de los fundadores de aquella época, Ramiro García explica:

"[...] es un año duro [el año en que surge Arena y Esteras], porque es un año en que asesinan a María Elena Moyano y atentan contra Michael Azcueta. Además, es un proceso de quiebre y retroceso de muchas organizaciones sociales, básicamente las políticas y dirigenciales. En mi caso, yo opto [por emprender Arena y Esteras] no como refugio, sino porque era la única alternativa de un espacio de más participación, donde uno podía expresar ideas y puntos de vista sin pararse en una asamblea y decir "yo estoy en desacuerdo de la violencia de Sendero"; eso no lo iba a hacer con los 17, 18 años que tenía ¿no? Entonces, el arte sí era un medio con mucha fuerza, con mucha potencia para decir esas cosas, porque nosotros no hacíamos teatro solamente para divertir; entendíamos, y sé que Arena y Esteras sigue entendiendo el arte como transformación, como participación política ¿no? Era finalmente para ponerle títulos, un espacio de militancia política sin que estemos en un partido, pero era un espacio en el que el arte nos permitía seguir haciendo actividades públicas en un escenario de guerra interna" (Lay, 2012).

"Arenas de Villa"

Es una de las obras más representativas de Arena y Esteras. Cuenta la historia de Villa El Salvador mediante situaciones cotidianas que viven sus habitantes, quienes tienen sueños de construir una ciudad en medio desierto, pero que se ven enfrentados a una sociedad que los margina y atenta contra sus sueños de progreso. La obra se sitúa en un contexto en el que los migrantes andinos se ven en la obligación de migrar a Lima debido a la violencia política, la pobreza y la centralización.

Fuente: Vicerrectorado académico UNMSM.

Este un ejemplo que perfectamente resume lo mencionado en este capítulo sobre como la experiencia estética puede ser un espacio comunicativo que permite el diálogo, el reconocimiento y la aparición de una pluralidad. Representa un espacio público en el que no solo se puede disfrutar y ser causa de emociones, sino que se puede crear conciencia sobre ciertos temas relevantes para una comunidad y abrir nuevas perspectivas y posibilidades de cambio.

Fuente: Vicerrectorado académico UNMSM.

4. Guía de Observación

Ambiente

- ¿Los talleres se realizan en un ambiente cerrado o abierto?
- ¿Hay público en los talleres? ¿Cuántos espacios de trabajo existen en dicho lugar?
- ¿Qué revelan?
- ¿El ambiente está decorado de alguna forma en específico?
- ¿Qué colores predominan en el lugar y en los materiales que usan? ¿Qué se representa con ellos?
- ¿Hay música de fondo?
- ¿Cómo se relacionan los participantes con el espacio en el que desarrollan las actividades?
- ¿Cuentan con muchos o pocos accesorios?
- En cuanto a los sonidos: ¿De qué formas se producen los sonidos para el acompañamiento de las performances? ¿Lo reproduce una máquina? ¿Los producen ellos mismos (los alumnos)? ¿Lo hace solo uno o es en grupo?
- Cuando son ellos mismos los que generan el sonido. ¿Cómo se sienten al estar colaborando con la performance de sus compañeros? ¿Cómo se sienten los que participan de la performance?

Temática

- Cuando los temas son libres, ¿qué situaciones suelen representar los participantes? ¿Estos se relacionan con su vida en comunidad? ¿Lo reflejan? ¿Lo idealizan?
- ¿Se abordan temáticas cercanas a los participantes y a su experiencia de comunidad?
- Si no son libres, ¿quién define los temas a representar? ¿Bajo qué criterios?

Participantes

- ¿Se hace alguna diferencia de géneros en el desarrollo de actividades?
¿Cómo consideran los participantes dicha distinción, como un aspecto natural o no?
- ¿Qué expresiones faciales y corporales se pueden identificar en los participantes? ¿Qué revelan?
- ¿Cómo es la relación entre los niños participantes del taller?
- ¿Qué gestos, lenguaje corporal o palabras utilizan los participantes para comunicarse con sus pares?
- ¿Cómo se relacionan los participantes en los momentos de ocio y descanso?
- ¿El líder hace uso de algún refuerzo positivo o negativo al desenvolvimiento a los integrantes del grupo?
- ¿Cómo se eligen a estos líderes? ¿Quién los elige? ¿Son miembros seleccionados? ¿Son voluntarios?

Preguntas a los participantes:

Organizadores

- ¿Qué te impulsó a formar parte de la organización Arena y Esteras?
- ¿Cómo consiguieron utilizar un lugar dentro de la comunidad para realizar sus talleres?
- ¿Las personas acuden a sus talleres? ¿Qué tal difícil fue lograr ello?
- ¿Cómo llegan los niños?
- ¿Qué se busca lograr en la comunidad con este tipo de talleres?
- ¿Qué tanto interés y apoyo al proyecto existe por parte de los padres de familia de la comunidad?
- ¿Qué criterios utilizan para evaluar su trabajo?

Profesores

- ¿Cómo te enteraste de Arena y Esteras?

- ¿Qué te impulsó a formar parte de este proyecto? ¿Cuál es tu motivación para pertenecer a este grupo?
- ¿Has estado involucrado en otros proyectos artísticos, antes de Arena y Esteras?
- ¿Cuál crees que es el mayor aporte de Arena y Esteras para tu vida?
- ¿Crees que las actividades artísticas influyen en la formación de tus alumnos como personas?

Alumnos / participantes de los talleres

- ¿Qué significa Arena y Esteras para ti?
- ¿Por qué vienes a este taller?
- ¿Qué te ha dado esta experiencia artística que no te haya brindado cualquier otra experiencia?
- ¿Con estos talleres has descubierto algún aspecto de ti que no conocías?
- ¿Qué tan importante es Arena y Esteras en tu comunidad?
- ¿Cómo te sentiste la primera vez que participaste de un taller en Arena y Esteras?
- ¿Qué sientes cada vez que realizas una presentación?
- ¿Le recomendarías a alguien más ser partícipe de una experiencia artística como esta?
- ¿Cómo le contarías respecto a lo que haces ahí?
- ¿Te gustaría más adelante enseñarle a otras personas todo lo que has aprendido en Arena y Esteras? ¿Por qué?

5. Bibliografía

- Belting, H. (2003). Semejanza y presencia. Una introducción a las imágenes antes de “la era del arte”. *Artes la Revista*. Medellín: Universidad de Antioquía, 3(5), 3-18.
- Benjamin, W. (1989). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. *Discursos interrumpidos*. Madrid: Taurus, 15-60.
- Casallo, V. (2013). Estética y espacio público: una lectura de Hannah Arendt desde la comunicación. *Revista Conexión*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2, 1-8.
- Jiménez, J. (2002). Transformaciones históricas. La impronta estética del mundo moderno. *Teorías del Arte*. Madrid: Alianza, 159-200.
- Lay, E. (2012). Arena y Esteras: Una organización cultural orientada al desarrollo local. *20 años de alegría rebelde. Implicancias de la cultura organizacional en la sostenibilidad de una organización de la sociedad. Una aproximación desde el caso de la Asociación Cultural Arena y Esteras 2008-2012*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 51-52.
- Malca, M. (2008). Teatro de incidencia política y social. *La gente dice que somos teatro popular: referentes de identidad en la práctica teatral de la zona periférica de Lia Metropolitana*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento Académico de Comunicaciones, 122-131.
- Ong, W. (1987). *Oralidad y Escritura. Tecnologías de la palabra*. Bogotá: FCE Colombia.
- Vidal, T. y Urrutia, E. (2005). La apropiación del espacio: una propuesta teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares. *Anuario de Psicología*, Universidad de Barcelona, 36(3), pp. 281-297.