

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

“Nosotros no llegamos a invadir, llegamos a construir una nueva vida”. Las artes escénicas como recurso comunicacional para la inclusión social de niños y jóvenes (in)migrantes. Asociación Cultural Puckllay y Kinderhaus Agapedia.

Tesis para optar el título de:

Licenciada en Comunicación para el desarrollo que presenta la Bachiller:

Carla Elizabeth Cáceres Colán

Asesor de tesis:

Gabriel Calderón

Lima, Febrero 2013

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quiero agradecer a mi familia y en especial a mis padres quienes con mucho amor, esfuerzo y fortaleza han sido un gran ejemplo para mí y me han impulsado a culminar esta investigación. Gracias por su infinito cariño, paciencia y apoyo incondicional.

A mi asesor Gabriel Calderón quien guió todo el proceso de investigación y trabajo de campo que ha involucrado esta investigación, quien creyó en este estudio. Agradezco su gran apoyo, entusiasmo, confianza, dedicación y sobre todo su amistad.

A Malcolm Malca, Lorena Pastor y Paloma Carpio, por su tiempo, sus aportes y su amor hacia lo que hacen.

A Anabelí Pajuelo, Guillermo Vásquez y todos los miembros de la gran familia que es Puckllay, por recibirme con las puertas abiertas durante cada visita, por su tiempo, su paciencia y por permitirme introducirme a ese mundo mágico en Lomas de Carabayllo.

A Peter Döffinger, Tina Döffinger y todos los miembros de Agapedia por su tiempo, su apertura y sus ganas de ayudar.

Finalmente agradezco a todas las personas que de alguna u otra manera formaron parte de esta investigación, contando sus experiencias, aportando nuevas ideas y siendo un apoyo para continuar.

*A Carmen y Walter, por su apoyo, su
fortaleza y su amor incondicional.*

A Adriana, por ser un ejemplo de lucha.

Índice:

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

I.1. Planteamiento general	9
I.2. Hipótesis	17
I.3. Objetivos de investigación	18
I.4. Justificación	18

CAPÍTULO II

Marco Teórico

II.1. Lomas de Carabayllo: llegamos y nos quedamos	21
II.1.1. Esos serranos, los invasores	21
II.1.2. Conociendo Lomas	25
II.1.3. ¿Estado? Aún no ha llegado	27
II.1.4. El reciclaje: ocupación de niños y grandes	29
II.2 Esslingen: una ciudad con múltiples entradas	31
II.2.1. De los “gastarbeiter” a las políticas de migración e integración	31
II.2.2. ¿Por qué decidieron migrar?	32
II.2.3. El proceso de adaptación de un migrante	33
II.3. Inclusión social vs. Exclusión social, dos caras de una misma moneda	36
II.3.1. Exclusión social, una mirada multidimensional	36
II.3.2. Inclusión social: solución al problema de la exclusión.	43
II.4. Comunicación Intercultural	46
II.4.1. Convivencias dentro de un país	46
II.4.2. Comunicación intercultural	53
II.5 Comunicación y Cambio Social	55
II.5.1. Dejar de escuchar y recibir para pasar a actuar y decidir	56
II.5.2. El rol de lo lúdico en la transformación: metodología centrada en el juego	58
II.5.3. Desde las artes escénicas transformamos sociedades	61

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

III.1. Tipo de investigación	68
III.2. Método de Investigación	69
III.3. Unidades de análisis y observación	71
III.4. Herramientas de investigación	75
III.5. Etapas de investigación	81

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

IV.1 Puckllay, una escuela de arte y desarrollo integral	86
IV.1.1 El espacio que alberga Puckllay	86
IV.1.2 En Puckllay nos comprometemos, pero tú también te comprometes	89
IV.1.3 Niños y jóvenes inmersos en el mundo Puckllay	93
IV.1.4 Charango, zancos, danza, acrobacia y más talleres	96
IV.1.5 Más allá de un profesor	98
IV.2 Puckllay, una transformación desde las artes escénicas y el juego	101
IV.2.1 Cambios desde las artes escénicas	101
IV.2.2 Aprender con el juego siendo libres	112
IV.2.3 Levantamos nuestra voz a través de los espectáculos	120
IV.2.4 Llegar a Lima con el Festival Arte y Comunidad	123
IV.3 Puckllay en la vida de los chicos y la comunidad	126
IV.3.1 Chicos Puckllay: impacto del proyecto en sus vidas	126
IV.3.2 Nuevos caminos por recorrer	129
IV.3.3. Arte dentro de la comunidad	132
IV.4 Agapedía: un Kinderhaus para todos	135
IV.4.1 Del antiguo al nuevo Kinderhaus	135
IV.4.2. Un Kinderhaus sin restricciones	138

IV.4.3 Yo vengo de este lugar y ¿tú?	141
IV.4.4. Las actividades que nos ofrece el Kinderhaus	146
IV.4.5 El monitor como facilitador de espacios de integración	151
IV.5. Agapedia: un espacio donde el circo es el protagonista	153
IV.5.1 El grupo de circo: cómo, por qué y para qué practicar este arte escénico	153
IV.6. Agapedia: qué impactos causa, qué viene después	168
IV.6.1. ¿Continuar en Agapedia?	168
IV.6.2. ¿Qué trajo Agapedia a la vida de los chicos?	171
CAPÍTULO V	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	176
V.1. Desencuentro y encuentros: las artes escénicas como recursos comunicacionales facilitadores de procesos de inclusión social	176
V.2 Un juego que permite que nos comuniquemos: la metodología empleada facilita la comunicación efectiva	180
V.3. La utopía de lograr la inclusión social: impactos generados a partir del trabajo con las artes escénicas y el juego	185
V.4. Recomendaciones	189
V.4.1. Participación de los actores involucrados	189
V.4.2 Contacto con la institución después de terminar el proceso de formación	191
V.4.3. Replicar las metodologías en otros contextos	192
BIBLIOGRAFÍA	194
ANEXOS	208

INTRODUCCIÓN

Llegar a un nuevo lugar e ir en búsqueda de un mejor futuro es una decisión que toman millones de personas a lo largo de todo el mundo; dejan el lugar al cual pertenecen y se enfrentan a una realidad nueva y diferente en la que deben ir adaptándose y comenzar su proceso de inclusión. De este modo, la migración es un fenómeno social que se presenta a diario y que supone la movilización de miles de personas, así como la generación de espacios de diálogo, encuentro y desencuentro.

La presente investigación busca identificar de qué manera las artes escénicas representan un recurso comunicacional que contribuye a la integración de niños y jóvenes con una condición de migrante directa o indirecta y que viven bajo situación de pobreza, en Alemania y Perú. Partiendo de esta premisa entendemos que las artes escénicas no solo generan procesos de comunicación en el nivel cultural sino que también se producen en lo social y político.

El problema que queremos abordar recae en la situación de exclusión social en cual se ven envueltos los niños y jóvenes de Lomas de Carabayllo y Esslingen quienes no cuentan con las mismas oportunidades de desarrollo que otros jóvenes y deben enfrentar una serie de prejuicios y estigmas hacia ellos que son el resultado de una serie de desencuentros entre los miembros de las sociedades tanto peruana como alemana.

En ambos países hemos podido identificar que la falta de procesos de comunicación, espacios de diálogo y encuentro entre todos los miembros de sus sociedades ha traído como resultado sociedades fragmentadas y separadas por una serie de barreras que impiden procesos de comunicación horizontal.

A partir de esta problemática, hemos querido analizar cómo dos organizaciones que trabajan con el arte a través de una metodología basada en el juego: Asociación Cultural Puckllay, arte y comunidad y Kinderhaus Agapedia, pueden contribuir a la inclusión social de los niños y jóvenes que participan en ambas experiencias y también hemos querido

rescatar los elementos más resaltantes de ambas para luego ver de qué manera ambos métodos de trabajo pueden complementarse.

De este modo, nuestro estudio inicia con el planteamiento del problema que estamos abordando; por ello, presentamos cuál es la problemática en la que se este se enmarca; asimismo presentaremos nuestras preguntas de investigación, los objetivos de la misma y las hipótesis que hemos construido.

A partir de la revisión bibliográfica que hemos realizado, en nuestro segundo capítulo presentamos las teorías y conceptos que están relacionados a nuestro problema de investigación; por ello, en este acápite nos concentramos en cuatro ejes principalmente; el primero de ellos implicó analizar los contextos de Lomas de Carabayllo y Esslingen; en ambos vemos cuáles fueron las causas de la migración y la presencia que tiene el Estado en esta comunidad peruana a partir del desarrollo del Índice de Densidad del Estado desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

El segundo eje involucra los conceptos de exclusión e inclusión social trabajados por diferentes autores y hemos buscado trasladarlos hacia las sociedades que estamos estudiando, analizando cuáles han sido las causas de esta situación de exclusión y cómo a partir del concepto de inclusión se puede buscar revertir este problema.

En el tercer eje nos aproximamos hacia el concepto de comunicación intercultural que nos permitirá entender de qué manera se dan los procesos de comunicación entre personas que tienen diferentes patrones culturales y a partir del desarrollo de la teoría de la incertidumbre y ansiedad, cuyo autor es William Gudykunst, vemos cómo están marcados los encuentros entre los migrantes que llegan a una nueva sociedad y los miembros de esta. Nuestro último eje abarca la relación entre arte y transformación social y cómo el juego puede convertirse en elemento clave para la metodología de enseñanza de las artes escénicas.

Luego de ello, profundizamos en nuestro método de investigación en el cual vemos que esta se da desde un enfoque cualitativo, cuyo carácter es descriptivo y analítico; asimismo

introducimos nuestras unidades de análisis y de observación, las herramientas aplicadas y las fases que involucró este estudio.

Nuestro trabajo de campo en ambos proyectos se refleja en los resultados que presentamos en nuestro cuarto capítulo; de este modo, identificamos el rol que cumplen las artes escénicas al generar espacios de comunicación entre los participantes de ambas experiencias y cuáles son las características que estos presentan; a partir de ello, buscamos descubrir si es que se logra una comunicación efectiva, entiendo que esta supone el intercambio de significado entre interlocutores válidos que participan activamente del proceso comunicacional.

Asimismo, con nuestros hallazgos describimos cuál ha sido el impacto de trabajar con las artes escénicas en los procesos de inclusión social de los participantes de ambas experiencias. Primero presentamos aquellos encontrados en la Asociación Cultural Puckllay, arte y comunidad y luego pasamos a la segunda experiencia que motiva este estudio: Kinderhaus Agapedia.

Nuestro estudio finaliza con nuestras conclusiones que buscan sintetizar el trabajo que hemos realizado llegando a puntos concretos y respondiendo a cada una de nuestras preguntas de investigación; de este modo vemos el rol que han cumplido las artes escénicas en ambas experiencias y cómo trabajar con una metodología basada en el juego ha significado lograr procesos de comunicación horizontal. En este capítulo también presentamos nuestras recomendaciones finales que pretenden ser una herramienta para ayudar al desarrollo de ambos proyectos y motivar nuevas investigaciones que se concentren en el problema abordado desde las comunicaciones y que también involucren otras áreas de estudio.

CAPÍTULO I

Planteamiento del problema

I.1. Planteamiento general

A lo largo de estos años, muy a menudo nos hemos cuestionado lo siguiente: ¿Podríamos hablar de un país que ha alcanzado completamente su desarrollo cuando ha crecido económicamente, ha disminuido sus índices de pobreza pero su sociedad se encuentra completamente quebrada y dividida? A la conclusión que creemos haber llegado, es un no casi rotundo; y quizás las cifras ya mencionadas pueden sostener esta respuesta: no podemos concebir el desarrollo como el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Las teorías que se basaban en estas dos premisas no han logrado ningún resultado sostenible.

En nuestro país, en los últimos siete años nuestro crecimiento económico ha sido uno de los que ha contado con mayor sostenibilidad en la región; la pobreza total se ha reducido en un 13.8% desde el 2004, año en el que teníamos 48.6%, hasta el 2009 con un 34.8%. Sin embargo, la desigualdad no ha corrido la misma suerte ya que, según la Encuesta Nacional de Hogares Anual, 2004 – 2009, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Coeficiente de Gini¹ (INEI 2011), para nuestro país en el año 2009 fue de 0.434 para el área urbana y 0.409 en el área rural.

Nos preguntamos entonces: por qué la pobreza sí ha sufrido una fuerte reducción mientras que, la desigualdad no ha sufrido mayor cambio, sino que por el contrario no ha hecho más que acrecentar las diferencias que existen dentro de nuestro país entre las zonas urbanas y rurales. Pues bien, creemos que esta situación no es más que el claro espejo de una sociedad quebrada y fracturada en la que las brechas entre ricos y pobres y por otro lado, entre el mundo rural y urbano se acrecientan cada vez más día a día.

¹ Indicador para la medición de la desigualdad don 0 equivale a un país perfectamente igual y 1 a perfectamente desigual.

Muchos han sido los fracasos que se han producido por concebir el desarrollo como el crecimiento del Producto Bruto Interno de un país; por ello, han nacido nuevas visiones para definir el desarrollo que incluyen otros aspectos como el acceso a la educación, la esperanza de vida al nacer; ambos elementos forman parte del índice de desarrollo humano, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Claro está que el desarrollo debe ser entendido y estudiado desde un enfoque interdisciplinario; y por ello, también los aspectos culturales son fundamentales cuando tocamos este tema. En los modelos de desarrollo aplicados a lo largo de toda la historia se puso muy poco énfasis en incluir la cultura y el arte en estos postulados, ambos fueron suprimidos e ignorados para el desarrollo de un país.

Para la UNESCO, situar la cultura en el núcleo del desarrollo constituye una inversión esencial en el porvenir del mundo y la condición del éxito de una globalización bien entendida que tome en consideración los principios de la diversidad cultural. Asimismo, **la cultura debe estar presente en todas las políticas de desarrollo ya que es un instrumento de cohesión social y de reducción de la pobreza.** (UNESO 2011)

Por lo tanto, la interculturalidad no puede ser definida como una serie de culturas presentes dentro de una misma sociedad, sino que implica un constante diálogo entre ellas, es decir, no basta con tener un discurso en el que se afirme ser un país intercultural por la simple presencia de ellas; por el contrario, lo que se debe buscar es construir puentes entre estas para aprender unas de las otras y potencializar las capacidades y habilidades de los seres humanos. (FENOCIN 2011)

En el campo del desarrollo confluyen diferentes elementos interrelacionados, es en este contexto que nacen diferentes iniciativas que buscan incrementar las capacidades de los seres humanos para que sean ellos quienes generen su propio desarrollo, sean sujetos de él, y al mismo tiempo se logre una sociedad cohesionada donde todos accedan a las mismas oportunidades.

Una de las tantas iniciativas que se abren paso en el campo del desarrollo en América Latina está directamente relacionada al arte. De este modo, nace la corriente llamada: ***arte para la transformación social*** cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo integral de las personas desde una perspectiva innovadora cuyo eje principal y estratégico es el arte desde sus diferentes frentes: teatro, música, danza, circo, fotografía, videoarte, entre otros.

Desde las artes escénicas se pueden generar procesos de formación y espacios de comunicación donde estos se vuelven dialógicos, en tanto que surge una comunicación de dos vías, un ida y vuelta donde no se habla de emisor y receptor sino de interlocutores, quienes están en las mismas condiciones de participar de manera activa en este proceso. De este modo las características de la comunicación dialógica son el intercambio, la correspondencia y reciprocidad. (Niño Rojas 2007: 4)

El intercambio de sentido que se construye en cada interacción representa al mismo tiempo la creación de nuevos discursos. De este modo, Niño Rojas sostiene que “Comunicar se entiende como el acto de hacer circular, compartir o intercambiar; por algún medio, algún tipo de información y experiencias (conocimientos, opiniones, actitudes, emociones, sentimientos, deseos, requerimientos, etcétera) entre dos o más personas con un propósito particular, y en situaciones reales de la vida humana” (2007: 4)

Muchos proyectos de desarrollo no logran el impacto esperado ni los objetivos propuestos por no tomar en cuenta la opinión de la personas, por no hacerlos partícipes de su desarrollo, por no comunicarse entre ellos. Por lo tanto, la base de toda iniciativa que promueve el desarrollo de las personas debe centrarse en una comunicación dialógica, dispuesta a recibir las opiniones del otro y al mismo tiempo, a brindar una retroalimentación, es un proceso que no termina, es un proceso circular, es una ida y vuelta que día a día se va enriqueciendo.

Durante las últimas décadas, han surgido muchas iniciativas que parten desde las artes escénicas y combinan música, danza, teatro, circo, entre otras. Colectivos y organizaciones que buscan transformar realidades desde el arte y con la comunidad. Dentro de ellas

podemos mencionar a nivel mundial: Circo Social del Sur en Argentina, el proyecto Valathar en Colombia, Circo del Mundo en Chile, Kinderhaus Agapedia en Alemania; y a nivel nacional: Arena y Esteras, La Tarumba, la Asociación Puckllay, arte y comunidad en Perú.

Estas iniciativas asumen el arte como un espacio libre, mágico, lúdico, donde el desafío y la perseverancia permiten que el niño y adolescente vaya enfrentando nuevos retos y explorando nuevas vivencias. Formarse en cualquier arte escénico requiere de un gran esfuerzo y una fuerte constancia ya que muchas de las técnicas involucran una fuerte concentración, ello permite que los niños y jóvenes busquen crecer y mejorar a diario.

Asimismo, las artes escénicas demandan de un trabajo creativo, lúdico y colectivo donde los niños y jóvenes deben relacionarse e interactuar intercambiando opiniones y experiencias. Ello implica que desarrollen todo su potencial y aprendan a escucharse unos a otros, respetando las diferentes opiniones que surgen de este diálogo.

La siguiente investigación aborda la exclusión social desde una perspectiva diferente a las ya estudiadas por profesionales implicados en este campo. De este modo, hemos realizado un análisis a partir de dos experiencias centradas en las artes escénicas y cuya metodología de enseñanza parte desde el juego: Asociación Puckllay, arte y comunidad y (Perú) Kinderhaus Agapedia (Alemania), ambas promueven la inclusión social de aquellos niños y adolescentes que se encuentran en situaciones desfavorecidas a partir de sus niveles socioeconómicos y su condición de migrantes.

Alemania, el tesoro encontrado

Los factores que determinan la decisión de migrar que toma una persona pueden estar basados en diferentes razones que variarán dependiendo del contexto y las características de cada individuo, sin embargo una de las más importantes o más comunes es ir en búsqueda de un nuevo espacio que nos lleve finalmente a obtener una mejor calidad de vida en el lugar de destino. No obstante, en este proceso de cambios se pueden encontrar muchas dificultades que nos llevan a pensar que ese sueño dorado no logrará concretarse.

Marco Martinello sostiene que en el período de 1945 a 1973 los países europeos recurrieron a trabajadores manuales procedentes del norte de África y de Turquía. (2003:17) Durante estos años, este movimiento migratorio se intensificó y actualmente podemos ver como dentro de Alemania los ciudadanos cuyos orígenes son turcos representan un gran porcentaje de los habitantes de este país europeo. De igual modo, cabe mencionar la fuerte presencia de africanos e individuos provenientes del Medio Oriente quienes escapan de los constantes conflictos que viven en sus países de origen.

De este modo, podemos ver que dentro de este país conviven diferentes culturas y religiones; por esta razón, el gobierno alemán desarrolló en el 2007 el Plan Nacional de Integración con el objetivo de promover la diversidad y la inclusión de los migrantes dentro de la sociedad alemana. Es importante rescatar que dentro de este documento se establecen objetivos concretos para cumplir con el propósito ya mencionado y también se concibe la diversidad como una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de este grupo de personas.² (La actualidad de Alemania 2011)

AGAPEDIA es la fundación de Jürgen Klinsmann, reconocido ex-futbolista alemán, creada en 1995 para apoyar a niños que se encuentran en situaciones vulnerables dentro de Alemania, Rumania, Bulgaria y Moldava; en cada uno de estos lugares, la fundación cuenta con casas para niños en las cuales se promueve el desarrollo de sus habilidades a través de las artes escénicas.

En el presente estudio hemos analizado el caso de Agapedia, cuya casa alberga entre 20 a 50 niños por día quienes provienen de diferentes países predominando Turquía y países africanos como Somalia y Argelia. En ella, confluyen muchas culturas, tradiciones e

² Este plan también contempla la creación de una red de patrocinio educativo, en la que más de 5.000 patrocinadores se comprometen a apoyar la formación escolar y profesional de hijos de familias inmigrantes. Asimismo, más de 500 empresas y organismos públicos que agrupan a más de cuatro millones de empleados se han sumado a la Carta de la Diversidad. Mayores alcances en <http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/es/sociedad/main-content-08/inmigracion-e-integracion.html>

idiomas, que dialogan entre ellos a través de espacios lúdicos y participativos, tomando como elemento principal la práctica de las artes escénicas.

Todos somos Perú

La desigualdad es una de las tantas causas por las que muchas personas que viven en el interior de nuestro país deciden migrar hacia la capital, ya que en ella se concentra gran parte del crecimiento económico al que nos hemos referido.

Si bien una de las raíces de la migración interna en nuestro país recae en la desigualdad, también una fuerte razón de muchas personas que decidieron venir hacia la capital fue el conflicto armado interno que vivimos en las décadas de los 80's y 90's, donde lamentablemente la violencia, en todos sus sentidos y formas, protagonizó dicho período.

El proceso migratorio en nuestro país se ha caracterizado por una gran concentración de población desde la costa, sierra y selva que decidió migrar hacia la capital en búsqueda de mejores condiciones de vida y comenzar a construir un futuro en Lima.

De este modo, llegaron y se encontraron frente a una ciudad que no les ofrecía espacios para poder residir; por ello, se asentaron en la zona periférica invadiendo grandes arenas y terrenos que hasta ese momento no habían sido habitados.

En Lima, se ha dado a gran escala el fenómeno de las invasiones, en las que un buen número de personas y familias llegan a una extensión de tierra deshabitada (generalmente ubicada en los cerros) y se instalan en chozas armadas de cartón, paja y/o madera. Luego de unos años, formalizan esta situación de hecho y pasan a adquirir la propiedad del terreno. Esta modalidad ha tenido más posibilidades de hacer realidad "el sueño de la casa propia" que la manera formal y legal. Existen distritos enteros con cientos de miles de habitantes que se originaron así. (Quintanilla 2003: 1-2)

Como bien señala Quintanilla, existen distritos enteros que han nacido como una invasión y junto al esfuerzo de sus pobladores han logrado obtener esta categorización; sin embargo,

este proceso ha estado marcado por una lucha continua y constante. Algunos ejemplos claros son el distrito de Villa el Salvador, Comas, Carabayllo, entre otros.

La mayoría de la población migrante que se encuentra ubicada en los conos de nuestra ciudad, vive en situación de pobreza o pobreza extrema, al no contar con servicios básicos ni acceder a todas las oportunidades de desarrollo con las que podría contar. Por lo tanto, estamos hablando de una población excluida que no cuenta con las mismas oportunidades de desarrollo que los demás.

Ante esta situación es el Estado peruano quien debe diseñar políticas enfocadas hacia la inclusión de estos grupos que por razones socioeconómicas, étnicas y culturales aún no logran participar de la dinámica social. Si bien, actualmente podemos ver un esfuerzo por parte de nuestras autoridades en contribuir con la promoción de la interculturalidad dentro de nuestro país, el cual se ve reflejado en una serie de acciones como: la reciente creación del Ministerio de Cultura en el año 2011 y el desarrollo del Programa Piloto Puntos de Cultura; aún este esfuerzo no es suficiente y requiere de un trabajo en conjunto con organizaciones de la sociedad civil.

La Asociación Cultural Puckllay es una organización sin fines de lucro que nació en el año 2004 producto de un taller de teatro y danza realizado con niños y adolescentes en Lomas de Carabayllo que se ubica en el km. 34.5 de la Panamericana Norte y agrupa a 54 asentamientos humanos (AA.HH.), donde un gran porcentaje de su población proviene del interior de nuestro país. En la zona no existen obras de pavimentación, el único servicio básico con el que cuentan es electrificación.

El vocablo quechua Puckllay, traducido al español, significa jugar. También puede ser leído como una invitación hacia el juego que representa el elemento principal dentro de la metodología que se pone en práctica para la formación de niños y adolescentes por un equipo de artistas profesionales y voluntarios quienes provienen de diferentes disciplinas de las artes escénicas. Todos ellos están convencidos de la importancia del arte como elemento

principal para la transformación social de esta comunidad y bajo esta filosofía trabajan para cumplir con este objetivo.

A partir de lo anterior, vemos que el trabajo con las artes escénicas y una metodología centrada en el juego busca que tanto niños como jóvenes construyan la percepción que tienen del mundo y cómo quieren que este sea, asumiendo que el reconocimiento y la valoración de la identidad significan el punto de partida para el desarrollo de toda persona, al igual que de toda sociedad. Así también sostienen que a partir de las artes escénicas se promueve la reflexión, sensibilización, participación y entretenimiento entendiendo el **arte escénico como elemento principal para la comprensión de la vida misma**. (La Tarumba 2011)

En base a ambas experiencias nacen las siguientes preguntas de investigación:

Pregunta general

¿Qué elementos permiten definir a las artes escénicas como recurso comunicacional facilitador de procesos de inclusión social?

Sub-preguntas:

1. ¿Cómo se plantean las artes escénicas como recurso comunicacional facilitador de procesos de inclusión social de niños y jóvenes con un pasado migratorio y que viven bajo situación de pobreza?
2. ¿Cómo la metodología de enseñanza de las artes escénicas contribuye a lograr una comunicación efectiva entre niños y jóvenes con un pasado migratorio y que viven bajo situación de pobreza?
3. ¿Qué impactos genera aplicar las artes escénicas en sociedades fragmentadas para contribuir a la inclusión de niños y jóvenes con un pasado migratorio y que viven bajo situación de pobreza?

I.2. Hipótesis

General:

Niños y jóvenes que provienen de diferentes culturas y de estratos socioeconómicos bajos logran integrarse y comunicarse horizontalmente a partir del reconocimiento al otro por medio de actividades divertidas, participativas e innovadoras donde las artes escénicas representan un recurso comunicacional.

Específicas:

- Las artes escénicas son un recurso comunicacional que promueve procesos de formación donde niños y jóvenes migrantes y que viven bajo situación de pobreza desarrollan capacidades artísticas y de este modo, en cada proceso se generan espacios de encuentro donde ellos participan e interactúan visibilizando sus diferentes bagajes socioculturales.
- A partir de la enseñanza de las artes escénicas, se promueve la interacción y el diálogo entre niños quienes provienen de diferentes contextos socioculturales, cuya comunicación empieza en la percepción de las diferencias de cada uno de ellos: en esta interacción se pone de manifiesto su cultura, minimizando el grado de incertidumbre y logrando una comunicación efectiva como consecuencia de la desestigmatización del otro.
- Las artes escénicas representan un recurso comunicacional que brinda a niños y jóvenes migrantes y de sectores sociales marginales las herramientas necesarias para autodescubrirse, identificar sus potenciales, reconocer al otro e insertarse en sociedades fragmentadas.

I.3. Objetivos de investigación

A partir del planteamiento del problema desarrollado previamente, se han propuesto los siguientes objetivos para este trabajo de investigación:

Objetivo general:

Identificar el papel que cumplen las artes escénicas como un recurso comunicacional facilitador de procesos de inclusión social a través de una metodología centrada en el juego en: (Perú - Pucklly) y (Alemania - Agapedia)

Objetivos específicos

- Describir cómo las artes escénicas representan un recurso comunicacional que facilita procesos de inclusión social de niños y jóvenes con un pasado migratorio y que viven bajo situación de pobreza.
- Describir los procesos que confluyen en la metodología de la enseñanza de artes escénicas que permiten el logro de una comunicación efectiva entre niños y jóvenes con un pasado migratorio y que viven bajo situación de pobreza.
- Identificar los impactos que producen ambas experiencias y cómo pueden ser replicadas sus metodologías en otros contextos.

I.4. Justificación

Durante muchos años el desarrollo solo ha sido enfocado desde las ciencias económicas reduciéndolo meramente al crecimiento del producto bruto interno de cada país, sin considerar el aspecto personal de todo ser humano. El crecimiento económico no es el único elemento para lograr el desarrollo de un país, también se debe tomar en cuenta la educación, salud, participación política y ciudadana, respeto a la diversidad cultural, promoción de las artes, etcétera.

Consideramos que la concepción del desarrollo como crecimiento económico olvidó que cada ser humano posee características y particularidades únicas y trató de implantar una fórmula para todas las sociedades, siendo catastróficas las consecuencias de esta teoría. No se respetaron las cosmovisiones de cada pueblo, ni las costumbres y muchas veces se instauró un desarrollo desde arriba y no se buscó generarlo desde las personas quienes somos el eje central de este proceso.

Esta investigación busca estudiar cómo las artes escénicas contribuyen al desarrollo de los seres humanos y se convierten en una herramienta para generar procesos de inclusión en sociedades fragmentadas y divididas por las diferencias culturales que presentan. Asimismo, en esta investigación se toma como premisa principal que el desarrollo debe ser concebido de manera integral abordándolo desde todos los aspectos que confluyen en él.

Actualmente, son muchas las iniciativas que han nacido a nivel mundial que conciben al arte como elemento trascendental para una transformación social, las cuales lo abordan desde las diversas disciplinas que este supone como: teatro, música, circo, fotografía, pintura, etcétera.

Si bien esta corriente está tomando cada día mayor fuerza, son muy pocas las experiencias que se han logrado sistematizar y las investigaciones que dan cuenta de los resultados de las mismas, por lo que resulta muy difícil evaluar el impacto que estos proyectos han causado en las poblaciones con las cuales han trabajado. La poca sistematización no nos permite saber cuáles fueron los aciertos y errores cometidos, por lo que pueden ser cometidos nuevamente; asimismo, no podemos conocer cuál ha sido la metodología empleada en cada uno de ellos y tener la opción a replicarla en otros contextos e intercambiar experiencias.

Es importante rescatar que el rol de la comunicación en estas iniciativas se da a partir de los mensajes y los espacios de comunicación que se crean para generar la inclusión de niños y jóvenes con un pasado migratorio en sociedades con grandes brechas sociales. Sin embargo, nuestro papel como comunicadores no solo se restringe a la creación de mensajes sino que por medio de ellos, uno de nuestros objetivos es sensibilizar a la población respecto al problema de exclusión social que atravesamos no solo a nivel nacional sino también a nivel mundial.

Es interesante rescatar como a partir de dos experiencias que se dan en países diferentes, en este caso Alemania y Perú, a través de una metodología basada en el juego para la enseñanza de las artes escénicas; se busca lograr la integración de niños y jóvenes quienes por razones étnicas y socioeconómicas no tienen las mismas oportunidades de desarrollo.

También cabe mencionar que Alemania es un país industrializado, con un alto índice de desarrollo humano; mientras que Perú se encuentra en vías de desarrollo; sin embargo, en ambos lugares sus sociedades se encuentran fraccionadas y quebradas. Por lo tanto, a pesar de ser sociedades que presentan características propias y que difieren mucho entre ellas, ambas comparten procesos comunicacionales y sociales que han desencadenado en la fragmentación de su población.

Finalmente, es fundamental cuestionarnos cómo desde las comunicaciones venimos trabajando en diferentes proyectos que busquen un cambio en nuestra sociedad y cómo visibilizamos cada una de estas experiencias. No solo se trata de realizar buenas iniciativas sino de comunicarlas, visibilizarlas, sistematizarlas y buscar que sean replicadas.

CAPÍTULO II

Marco Teórico

II.1. Lomas de Carabaylo: llegamos y nos quedamos

II.1.1. Esos serranos: los invasores

La historia de la migración desde el campo hacia la ciudad en nuestro país data desde mediados del siglo pasado cuando surgió un fuerte movimiento de personas que se desplazaron desde las zonas agrícolas hacia Lima. Los migrantes que llegaron, lo hicieron en búsqueda de modernización ya que sintieron que el Estado no lograba satisfacer sus necesidades. A este fenómeno, José Matos Mar lo llama “desborde popular” y lo define como “la incapacidad del Estado para resolver las demandas sociales y políticas de la población [...]” lo cual finalmente trajo como consecuencia que el Estado se sintiese acorralado sin saber cómo responder a este fenómeno. (2012:25)

A principios del año 1940, el 64.6% de la población peruana vivía en la zona rural; en contraste con los resultados que se obtuvieron en el año 2010 donde el 26% de la población vivía en esta zona. (Matos Mar 2012: 58) Por lo tanto, vemos una enorme variación de los porcentajes y como lo rural pasó de ser la zona de residencia más importante en nuestro país a ser aquella de donde cada día más personas querían salir.

José Matos Mar sostiene que la población que vivía en la sierra y amazonia de nuestro país se encontraba en situación de exclusión, eran ciudadanos olvidados a los cuales el Estado peruano no les prestaba atención; por ello los denomina el “*Otro Perú*”; mientras que, a Lima, ciudad que concentraba el poder social, económico y político la denomina el “*Perú Oficial*”. (Matos Mar 2012:28-32) De este modo, los ciudadanos del “*Otro Perú*” decidieron venir hacia el “*Perú Oficial*” y se produjo el encuentro de dos mundos, donde se rompió un orden tradicional y se dio paso a la convivencia de dos modos de pensar y de vivir opuestos entre ellos. Matos Mar señala “Las grandes masas de emigrantes ganan un espacio propio jamás imaginado en las ciudades, sin que esto signifique ser asimilados económica o socialmente por ellas. Recrean sus tradicionales formas de organización

comunal, sus prácticas de reciprocidad, solidaridad y cooperación, apoyo y ayuda mutua y comunitaria [...]” (2012: 62).

A partir de la formación de asentamientos humanos, pueblos jóvenes y asociaciones de viviendas, los migrantes fueron ampliando las barreras de una ciudad que hasta ese momento se reducía a su centro urbano y a una élite que controlaba las relaciones de poder; sin embargo, estos límites no fueron solo geográficos sino que también, se reflejaron en la ampliación de las diferencias culturales que acrecentaron las brechas y desencadenaron en fuertes conflictos.

Llegar a la capital: el proceso de adaptación

Moisés Suxo, magíster del PROEIB Andes de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba-Bolivia, sostiene que el medio urbano es una realidad diferente para los migrantes ya que al llegar encuentran una economía de mercado, una sociedad dividida en sectores socioeconómicos y un barrio que reemplaza su organización comunal. (2009: 1)

Por lo tanto, al llegar a Lima, los migrantes tuvieron que hacer frente a una serie de obstáculos como: encontrar un trabajo, un lugar donde vivir, adaptarse a una nueva cultura con diferentes patrones de comportamiento a los conocidos por ellos y establecer relaciones en una nueva sociedad que se negaba a reconocer su llegada. Quizás este último punto se convirtió en una de las barreras más grandes que impidieron su proceso de integración y adaptación.

Estas dificultades obligaron a los migrantes a invadir una serie de terrenos en las zonas periféricas de Lima, lo que contribuyó al crecimiento desordenado y no planificado de nuestra ciudad.

No obstante, encontrar un lugar donde vivir y un empleo, no significaron los únicos problemas. “El límite cultural hace alusión a los prejuicios históricos y rechazo a los indígenas, en otras palabras, el desdén y subestima del mundo urbano hacia todo lo relacionado a lo indígena.” (Suxo 2009: 4) Consideramos entonces, que este rechazo por

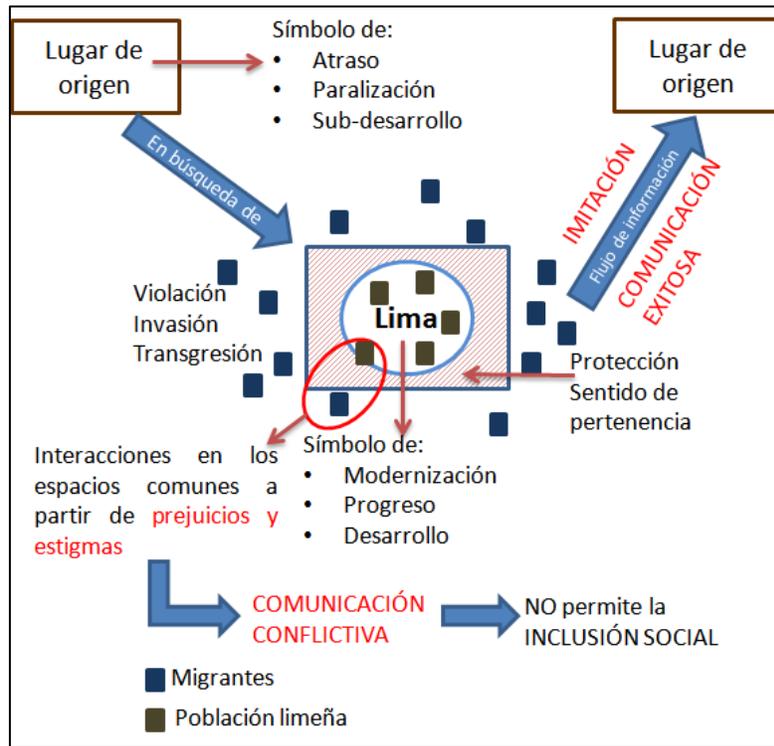
parte de los limeños hacia lo andino ha caracterizado nuestros procesos de comunicación como encuentros verticales donde solo uno de los actores tenía el poder válido para expresar sus ideas; mientras que el otro solo cumplía el papel de receptor.

Fueron los migrantes quienes solo recibían información, sin tener la oportunidad de responder y expresar lo que sentían; desde este momento se creó una fricción entre un mundo que crecía a los alrededores del centro de Lima y otro que luchaba por no sentirse invadido, que defendía su sentido de pertenencia y las tradiciones de la herencia colonial.

A este nuevo mundo que creció alejado del centro de Lima, pertenece Lomas de Carabayllo. A partir de nuestras conversaciones con los pobladores de esta zona, hemos podido notar que ellos vieron en este lugar una oportunidad para vivir en la capital y acceder a opciones de trabajo que en sus ciudades natales no encontraban. Cuando llegaron, lo hicieron trayendo consigo sus tradiciones, sus patrones culturales. Sin embargo, también encontraron un estigma y prejuicio hacia ellos que impidió el diálogo entre ambos mundos y solo acrecentó las brechas, los extremos y la situación de exclusión en la que ya se encontraban.

El prejuicio y estigma hacia el migrante de la sierra, creado por los limeños, ha impedido que existan procesos de comunicación, ha sido la causa de grandes desencuentros que finalmente no han permitido que nos reconozcamos unos a otros, impidiendo la inclusión de esta población en la sociedad. (Ver Gráfico 1. 1)

Gráfico 1.1. Comunicación, migración e inclusión

(*)Elaboración propia

Con este gráfico queremos reflejar cómo entendemos la migración que tuvo lugar en nuestro país, desde una perspectiva comunicacional; de este modo, vemos que la población residente en las provincias de nuestro país veía a Lima como símbolo de modernización, progreso y desarrollo; mientras que por el contrario, mayoritariamente, identificaban lo rural como símbolo de atraso, con escasas de oportunidades laborales y académicas. Por esta razón, decidieron desplazarse hacia Lima y se encontraron con una población que se sintió invadida, violada; por lo tanto, las interacciones que tuvieron con los migrantes en la vida cotidiana estuvieron marcadas por prejuicios y estigmas que generaron una comunicación conflictiva, impidiendo su inclusión en la sociedad.

Entendemos por comunicación conflictiva, el proceso en el que **no se ha logrado construir una relación y no ha existido un proceso de apropiación**. Dominique Wolton sostiene que la comunicación empieza con el hecho de expresarse. Todos siempre tenemos algo que decir; luego de ello se inicia un proceso en el que podemos descubrir si la otra persona está

interesada en lo que decimos y si responde ante ello, nosotros debemos ser capaces de entender esta “devolución” y finalmente, en este punto se construye una relación y se ha generado un proceso de apropiación. (1999: 17-20)

Los elementos que impidieron la construcción de relaciones y la generación de apropiación fueron los estigmas y prejuicios de los limeños hacia los migrantes; sin embargo, como veremos en el capítulo de comunicación intercultural, el largo período de tiempo en el que han convivido ambas culturas en Lima ha permitido que poco a poco se vayan construyendo relaciones entre ambos grupos y la marcada diferenciación que se profundizó entre los años 70's y 90's adquiera nuevos componentes y vaya reconfigurándose.

Por otro lado, a partir de entrevistas con los pobladores hemos querido plasmar en el gráfico la comunicación exitosa que se produjo entre los primeros migrantes y sus familiares que se quedaron en sus ciudades de origen; en tanto que, se consolidaron los primeros cumplieron un rol de referente y estuvieron en constante comunicación con aquellos que aún no habían migrado hacia la capital.

Finalmente vemos como la diversidad cultural y la negación a aceptar al diferente han sido los problemas principales que hemos enfrentado en los últimos años y el resultado de ellas es una sociedad fracturada que ya no se enfrenta entre lo rural y lo urbano; sino que ahora debe vivir en un mundo que ha nacido a partir del encuentro de ambos: una nueva sociedad emergente que ahora no solo lucha por contar con servicios básicos y con una mejor calidad de vida; sino que lucha por ser reconocida por los demás, este es el caso de Lomas de Carabayllo.

II.1.2. Conociendo Lomas

Lomas de Carabayllo se ubica en el kilómetro 34 de la Panamericana Norte y pertenece al distrito de Carabayllo, en el cual viven 206 137 personas, cuenta con una extensión de 346.88 km², (INEI 2011: 147) y pertenece a Lima Norte. Asimismo, este distrito es uno de los que atrae a miles de personas para establecerse y residir en él ya que se encuentra dentro

de los cinco distritos con un nivel de atracción alta en cuanto a migración se refiere, teniendo una tasa de inmigración de 26,09% (INEI 2001: 152)

Por este nivel de atracción llegaron hacia Carabayllo más 22 984 personas provenientes de diferentes departamentos de nuestro país. La tasa de crecimiento anual promedio de este distrito entre 1993 y 2007 fue de 4,98%; pasando de contar con 106 543 habitantes en 1993 a 213 386 habitantes en el año 2007. (INEI 2011: 153)

Debido a este fuerte crecimiento, nace Lomas de Carabayllo que comenzó a poblarse hacia la década de los 70's pero en los años 80's llegó a la zona una gran cantidad de personas y es precisamente en este período donde comienza su expansión.³

Antes de ser poblado, Lomas contaba con una gran extensión compuesta por chacras, era prácticamente un desierto, no contaba con ningún servicio básico; sin embargo, la situación aún no ha cambiado del todo ya que solo tienen acceso al servicio de luz pero aún no ha llegado el de agua y saneamiento.⁴

No existen cifras oficiales sobre la población de Lomas de Carabayllo actualizadas; sin embargo se calcula que más de 30 mil personas viven en este lugar, donde el 55,16% está conformado por niños y jóvenes, es decir más de la mitad de la población tiene menos de 30 años. Mientras que los adultos y adultos mayores representa el 35.67% y 9.17% respectivamente. (CIDAP 2009)

Los niños y jóvenes son el principal grupo y requiere al mismo tiempo una atención especial. Este grupo etario ha nacido en Lomas sin embargo son migrantes de segunda

³ Lamentablemente no contamos con un censo que nos permita conocer los datos socio demográficos de Lomas de Carabayllo y no podemos indicar cuál es la tasa de migración en dicho lugar. Sin embargo, a partir del levantamiento de información hemos podido identificar que un fuerte porcentaje de la población de Lomas proviene de la sierra y selva de nuestro país.

⁴ A partir de nuestras visitas a la zona y de las entrevistas que hemos realizado a parte de los pobladores de ella, hemos podido conocer cómo era Lomas de Carabayllo al momento de ser poblada y cuáles son los servicios básicos con los que actualmente cuentan.

generación ya que sus padres llegaron desde diferentes provincias en búsqueda de un futuro mejor y con la ilusión de construir una nueva vida en la capital.

Una nueva vida en la que deben afrontar una serie de problemas como: la falta de acceso a agua y saneamiento, la deserción escolar, la débil infraestructura de las viviendas, el pandillaje, el consumo de drogas en niños y jóvenes, entre otros; sin embargo, el principal problema que padece la población de Lomas es la contaminación ambiental que viene afectando la salud de miles de personas a consecuencia de operaciones mineras ilegales y del reciclaje informal que existe en la zona. (CIDAP 2009)

Según el Informe de problemas ambientales en Lomas de Carabayllo, elaborado por el Centro de investigación, documentación y asesoría poblacional (CIDAP) en el año 2009, la contaminación se produce por las concesiones mineras no metálicas que han comenzado a expandirse. (CIDAP 2009) Asimismo, el relleno sanitario: “El Zapallal”, depósito de basura, desde hace más de 20 años, que limita con muchos de los Asentamientos Humanos de la zona, representa otro factor de contaminación.

Son muchos los problemas encontrados en Lomas; por ello, cabe preguntarnos cuál es el rol del Estado y qué acciones viene implementando para contribuir a mejorar la calidad de vida de sus pobladores.

II.1.3. ¿Estado? Aún no ha llegado

Acceso a educación, salud, contar con agua segura para el consumo humano, tener electrificación y poseer una identidad, son los cinco servicios básicos que debe asegurar el Estado peruano para promover el desarrollo humano. (PNUD 2009)

El desarrollo humano supone el crecimiento de las personas de manera integral “mediante la ampliación de sus capacidades entendidas como libertades para disfrutar de su vida” (PNUD 2009: 21), es decir, cada individuo tiene la libertad de elegir de qué modo quiere vivir para alcanzar su felicidad. De este modo, vemos cómo este concepto ha evolucionado

significativamente llegando a entender los bienes materiales y servicios como medios para conseguir el desarrollo, mas no como últimos o fines en sí mismos.

La principal función del Estado es velar por el bienestar de todos los pobladores que pertenecen a ella, es quien diseña y ejecuta políticas para contribuir al desarrollo de las personas; sin embargo, en nuestro país somos testigos, lamentablemente, de un Estado ausente en determinadas zonas de nuestro territorio, zonas que han sido olvidadas.

Con el objetivo de conocer cuáles son las capacidades que tiene el Estado para brindar los servicios básicos mencionados a la población, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha elaborado el Índice de Densidad del Estado (IDE).⁵ Los indicadores seleccionados por el PNUD evalúan cómo el Estado brinda los servicios finales a los pobladores a nivel de identidad, educación, salud y el servicio de agua y saneamiento; todo ellos son denominados como: “canasta básica de servicios”.

“La densidad no es sinónimo de tamaño del Estado, sino de las capacidades reales que tiene para cumplir con los fines en relación al desarrollo humano. Por ello, la densidad es atributo de un Estado para suministrar aquellos elementos, bienes o servicios útiles o funcionales para el desarrollo humano”. (PNUD 2009: 29) La densidad no implica determinar qué tan grande es un Estado, sino que significa conocer cómo está funcionando.

Aún no se ha realizado una medición del Índice de Densidad del Estado por distritos impidiendo conocer objetivamente cuál es el comportamiento del Estado en este lugar; sin embargo, sí existe una medición del Índice de Desarrollo Humano (IDH)⁶ para el distrito de

⁵ El PNUD ha contemplado para este índice la entrega de servicios básicos que se dan en todas las provincias de nuestro país; por ello, ha dejado de lado ciertos indicadores que no podían ser medidos a nivel provincial; sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos no son menos importantes. Esta información se encuentra en la página 29 del informe.

⁶ El índice de Desarrollo Humano (IDH) ha sido trabajado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para determinar el crecimiento de los países a partir de la medición de los siguientes indicadores: salud (esperanza de vida al nacer), educación (tasa de alfabetización y de matriculación) y riqueza (medición del Producto Bruto Interno PBI)

Carabayllo donde se ubica Lomas. Así podemos ver que la esperanza de vida al nacer es de 75 años, la tasa de alfabetismo es de 97.27% mientras que la de escolaridad representa el 89%. Respecto al ingreso familiar per cápita mensual, el monto es de S/. 437.6 nuevos soles. Todo ello hace que el IDH de Carabayllo sea 0.6615, ubicándose entre los últimos cinco distritos con menor índice a nivel de Lima metropolitana frente por ejemplo, al IDH de Miraflores que es de 0,7574.

De este modo, podemos ver como la desigualdad no es una condición que solo se presente en las áreas rurales más alejadas de nuestro país; sino que, es una realidad con la que convivimos a diario; como señala el PNUD: “[...] si bien el derecho al desarrollo humano es universal, la realidad del país es que existen condiciones distintas para su ejercicio, dependiendo de dónde se nazca o se viva en el país”. (PNUD 2009: 16)

Que tu desarrollo se vea sujeto al lugar donde naces o donde vives es el reflejo por un lado, de un país donde existen muchas desigualdades y donde no todos tienen acceso a las mismas oportunidades y por otro lado, de un Estado que aún no logra realizar un trabajo continuo para erradicar esta situación.

II.1.4. El reciclaje: ocupación de niños y grandes

El reciclaje es una de las actividades que más contamina en Lomas de Carabayllo y también en la que trabaja un gran número de niños, jóvenes y adultos, debido a que vive muy próxima al relleno sanitario “El Zapallal”.

Es importante mencionar que desde inicios de la década de los 80’s en esta zona ya se depositaban los desechos que provenían desde Lima; sin embargo, en el año 1986 se formaliza este relleno sanitario, administrado por la empresa municipal RELIMA, y al mismo tiempo, la actividad del reciclaje se formaliza y comienza a expandirse. (CIDAP 2009)

Con la llegada de esta actividad a la zona, una serie de pobladores vieron en ella una oportunidad para obtener dinero ya que no contaban con un empleo estable y ante las

condiciones de pobreza y pobreza extrema en las que vivían, se vieron obligados a trabajar en ello; de este modo, se fueron introduciendo en este oficio y sus hijos comenzaron a involucrarse también: niños y adolescentes cuyas edades fluctúan entre los 6 y 17 años.

Los niños y adolescentes insertos en este trabajo, muchas veces han debido abandonar sus actividades escolares y al mismo tiempo, han tenido que dejar de ser niños para poder trabajar y de este modo, colaborar con sus familias. Ellos tratan de recoger todos los residuos posibles y segregarlos a fin de venderlos y obtener dinero; no obstante, a pesar del gran esfuerzo y el peligro que implica esta actividad, la ganancia a la que pueden acceder es mínima, según el Centro de Estudios Sociales y Publicaciones, que realizó un diagnóstico sobre este problema, más del 53% de los niños que formaron parte de la muestra, recibe entre 1 a 5 soles diarios. (CESIP 2009: 68)

En el informe “El trabajo infantil en las Lomas de Carabayllo. Una mirada a la situación de niños, niñas y adolescentes que trabajan en el reciclaje de la basura” señalan las siguientes modalidades dentro de este trabajo; así tenemos: dependiente, independiente y trabajo familiar no remunerado. (CESIP 2009: 15-17)

En el trabajo dependiente, los niños y adolescentes son contratados por los dueños de los depósitos quienes les pagan 10 soles diarios. El trabajo independiente supone que los niños y adolescentes recolecten el material y luego lo vendan a los dueños de los depósitos y el trabajo familiar no remunerado se refiere a que los hijos de los dueños de los depósitos colaboran a partir de la segregación de los residuos que se compran.

La Asociación Cultural Puckllay, arte y comunidad, cuyo trabajo analizaremos más adelante, nació a partir de la identificación de este problema en el cual se encontraba inmerso un gran porcentaje de la población infantil y joven de Lomas de Carabayllo quienes estaban expuestos a una serie de peligros y enfermedades dentro de esta actividad.

En este capítulo hemos podido hacer una revisión sobre las causas y las consecuencias que sucedieron a partir del encuentro entre un mundo que provenía desde el interior de nuestro

país y otro que concentraba todo el poder, con muy poca disposición al diálogo. Sin embargo, esto no solo sucede en nuestro país; sino que también está presente en otras sociedades como es el caso del pueblo alemán.

II.2 Esslingen: una ciudad con múltiples entradas

II.2.1. De los “gastarbeiter” a las políticas de migración e integración

Una de las ciudades con mayor porcentaje de migrantes dentro de todo el país alemán es la ciudad de Esslingen am Neckar, ubicada a diez minutos de la ciudad de Stuttgart. En esta pequeña ciudad conviven personas que provienen de 193 países diferentes. En el año 2010, de un total de 91 498 habitantes, un 36% tiene un bagaje migratorio, más de 18 000 habitantes tienen una nacionalidad diferente a la alemana, pero cada vez aumenta el número de extranjeros que se nacionaliza como alemanes. (Esslingen Stadt 2011)

El proceso migratorio alemán comenzó luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, debido a las consecuencias que este conflicto trajo consigo: **la necesidad de contar con mano de obra y la reestructuración de todo un país.**

Turquía representa uno de los países con mayor presencia dentro de la sociedad alemana, con una población de casi tres millones de habitantes quienes han llegado a este país desde hace más de 45 años, (Pérez Díaz, Álvarez Miranda, Chuliá 2004: 27) a tal punto que muchas de las tradiciones turcas son compartidas por alemanes quienes las han adaptado a su vida cotidiana y conviven día a día con ellas; por ejemplo: la comida típica *Kebab*. Sin embargo, a pesar de esta confluencia, la línea que los divide es muy grande.

Otras poblaciones migrantes dentro de Alemania provienen del continente africano, quienes han incrementado su presencia en el país alemán y del medio oriente, población que en estos últimos años ha aumentado su porcentaje de llegada a Alemania, debido a los conflictos armados que se vienen produciendo en sus países de origen.

El porcentaje de migrantes crece cuando a este es añadido el porcentaje de personas que tiene un pasado migratorio; ya que, si bien muchos de ellos han nacido en Alemania, aún son migrantes de segunda generación en tanto que, sus padres pertenecen a otros países. Este grupo de personas con “*migrationshintergrund*”⁷ está conformado principalmente por niños y jóvenes.

Es interesante resaltar la evolución que ha tenido la migración en Alemania ya que ha pasado de ser una fuente proveedora de mano de obra (“*gastarbeiter*”⁸) a convertirse en la causa principal para buscar la integración de diferentes nacionalidades en este país. Día a día millones de personas ingresan a este país en búsqueda de trabajo, estudios, reencontrarse con sus familias e iniciar una nueva vida.

II.2.2. ¿Por qué decidieron migrar?

Los factores que influyen directamente en la decisión que se toma para dejar un lugar e ir a otro son múltiples y diversos; de este modo, pueden pasar desde el hecho de buscar mejoría económica hasta encontrar un lugar seguro para vivir y encontrar bienestar. “Migration to and from Germany has a long history. The reasons for such migration have basically remained the same for centuries: the desire for a better life for oneself and one’s children; flight from political, ethnic, or religious persecution; forced expulsion”. (Federal Ministry of Interior 2011: 12)⁹ Sin embargo, en la mayoría de los casos, el motivo principal recae en la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Como mencionamos, un gran porcentaje de la población migrante en Alemania proviene de Turquía; de este modo, muchos de ellos decidieron dejar su país ya que sus familiares más

⁷ Este término es utilizado por el Estado alemán para describir a las personas que viven en Alemania y cuyos familiares directos tienen una nacionalidad diferente a la alemana. En todas las políticas donde se habla sobre migración e integración desde el Estado alemán, este término es sumamente empleado.

⁸ El término *gastarbeiter* es utilizado para denominar a los primeros trabajadores que llegaron a reconstruir el país alemán, podemos traducirlo al español como: trabajadores invitados.

⁹ “La migración hacia y desde Alemania tiene una larga historia. La razones para esta migración son desde hace siglos básicamente las mismas: el deseo de encontrar una mejor vida para uno mismos y sus hijos; escapar de persecución política, étnica o religiosa; expulsión forzosa”. (Traducción de la autora)

cercanos se encontraban en el país alemán. Por lo tanto, migraron por la **reagrupación con sus familias**.

Asimismo, otros factores como la búsqueda de un sistema de **educación superior** competente también influyen en este proceso. En el año académico 2009/2010 más de 181 000 estudiantes extranjeros llegaron a Alemania; cabe contrastar este número con lo sucedido durante el año 1993/1994 donde solo se registró un total de 87 000 estudiantes foráneos. (Ministerio Federal del Interior 2011:30) Por lo tanto, vemos que existe una tendencia constante a que el grupo de jóvenes que llega para estudiar experimente alzas y continúe creciendo.

Otro factor determinante para decidir migrar hacia Alemania es la situación que se vive en los países del Medio Oriente. Como consecuencia de los fuertes conflictos armados y la gran violencia que se vive en ellos, muchas personas han optado por huir de sus países de origen y **refugiarse** en Alemania con el objetivo de buscar un ambiente seguro donde puedan vivir.

Por otro lado, otra causa de migración es la mejoría económica; ello implica encontrar un **trabajo** que permita aumentar la capacidad adquisitiva; sin embargo, ello también dependerá de la calificación con la que cuente la persona. De este modo, vemos que Alemania requiere tanto de trabajadores no calificados, como de personal altamente calificado.

Como vemos, los factores que determinan la migración hacia este país difieren unos de otros y se presentan en diferentes contextos y situaciones; sin embargo, todos apuntan hacia un mismo objetivo el cual supone: **la búsqueda de bienestar**.

II.2.3.El proceso de adaptación de un migrante

Cuando una persona deja un lugar para migrar hacia otro, deja en él, en la mayoría de los casos, a su familia, sus amigos, una vida a la que ya estaba acostumbrada para enfrentarse a

un país completamente diferente, con una cultura que no comparte, tal vez un idioma que no entiende y con mensajes que pueden ser muy difíciles de comprender.

Ana María Ortiz Duque¹⁰, trabajadora y catedrática de la Universidad de Alicante, señala que el proceso de adaptación de un migrante implica una serie de etapas, que empiezan en la fase de acogida, cuando el migrante llega a su destino final, en este punto se puede producir un fuerte *shock* al llegar a un lugar que no conoce, con costumbres diferentes y con patrones de conducta nuevos para él. Asimismo, este *shock* se ve influenciado porque, en un gran porcentaje, los migrantes se enfrentan a situaciones muy difíciles, como por ejemplo: vivir en condiciones muy precarias, vivir solos, aprender un nuevo idioma, convivir con otras tradiciones, entre otras dificultades.

Para Ortiz, la siguiente fase a atravesar es la adaptación, es decir, en este período el migrante comienza a establecerse en el plano laboral y personal; de este modo, va comprendiendo la importancia de entender la cosmovisión del país al que ha llegado. A partir de ello pasará a una fase de autonomía, donde el migrante se vale por sí mismo y se ha integrado dentro de la sociedad receptora.

Este proceso, narra una hoja de ruta lineal con un comienzo y un fin para cada una de las etapas; sin embargo, el proceso de adaptación es mucho más complejo y no significa una cronología de etapas. Todos los seres humanos, sin importar nuestra condición de migrantes o no migrantes, vivimos un proceso constante de adaptación, es decir, cuando llegamos al colegio, a la universidad, al trabajo, debemos adaptarnos a los nuevos patrones con los que convivimos, pero ello no solo sucede en la esfera pública; sino también, en la esfera privada cuando vamos adaptándonos a los cambios de nuestra familia y amigos.

No obstante, cuando estamos en calidad de migrantes esta adaptación se torna mucho más compleja; ya que se debe lidiar con un cambio que es completamente **ajeno** a nosotros y se

¹⁰ Ana María Ortiz Duque en su artículo “Fases de la intervención social con migrantes” desarrolla a profundidad cada una de las etapas que comprende este proceso. http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5834/1/ALT_04_11.pdf Fecha de consulta: 14/06/12

encuentra circunscrito fuera de nuestras estructuras sociales ya conocidas, manejadas por nosotros mismos y compartidas por todo nuestro entorno.

El proceso de adaptación no solo implica al migrante; sino que, también involucra a la sociedad receptora; por lo tanto, intervienen en él dos interlocutores donde, casi siempre, no tienen las mismas oportunidades para relacionarse; por ello, el migrante debe construir una serie de estrategias que le permitan ingresar de forma armónica a esta sociedad. Pero un punto fundamental es que verdaderamente la persona que llega tenga las ganas de insertarse en una nueva estructura y que la sociedad receptora, representada por sus miembros, sea lo suficientemente abierta para entender a la persona que llega; cuando estas dos condiciones no se dan; entonces, nos encontramos envueltos en un conflicto y los procesos de comunicación se dificultan.

La mayoría de migrantes que llega a Alemania debe enfrentarse a una de las barreras más difíciles: aprender el idioma alemán que representa su puerta de entrada para insertarse dentro de la sociedad: encontrar un trabajo, ir a la escuela, a la universidad, etcétera.

La primera generación de migrantes que llegó en calidad de “*gastarbeiter*” no logró aprender el idioma, ni asistió a un curso de lengua alemana; asimismo, poco a poco fue formando una comunidad a la que solo pertenecían aquellos que provenían del mismo país; por ejemplo: comunidades de turcos, de italianos, de griegos; nacionalidades que llegaron hasta este país durante los años 50’s y se establecieron en él.

Entonces, vemos que el tiempo de permanencia que tienen en este país no ha significado que se adapten e inserten dentro de la sociedad alemana; sino que, ha acrecentado las brechas existentes. Al estar en contacto solo con sus compatriotas no han logrado establecer vínculos ni relaciones con los alemanes, en otras palabras, no se han conocido entre ellos.

Sin embargo, con el pasar de los años, esta situación no ha cambiado significativamente ya que los espacios de comunicación donde se encuentran los niños y jóvenes alemanes también se ven restringidos a las características de migración que poseen; la escuela es uno

de ellos porque muchos de los adolescentes que tienen raíces extranjeras estudian en el *Hauptschule* (colegio para alumnos con un nivel de rendimiento bajo); por lo tanto, sus oportunidades de relacionarse con otros jóvenes alemanes son mínimas.

Finalmente, el proceso de adaptación difiere en cada migrante; sin embargo, es importante resaltar nuevamente la disposición que este debe tener para incluirse en la nueva sociedad y la apertura de la sociedad receptora. Asimismo, creemos que es fundamental que aprendamos a rescatar el valor de la diferencia, ser diferentes nos hace únicos. La diferencia representa un desafío que debemos asumir y del cual podemos aprender, no debe representar una barrera.

II.3. Inclusión social vs. Exclusión social, dos caras de una misma moneda

II.3.1. Exclusión social, una mirada multidimensional

Cada país presenta diferentes historias y procesos a través de los cuales se configuran sus sociedades. De este modo, la exclusión social tiene diferentes matices en cada una de ellas, no se puede generalizar ninguna situación; sino que debe ser estudiada a partir de los diferentes fenómenos sociales presentados.

Para términos de esta investigación, es preciso abordar la exclusión social desde dos países diferentes donde se localizan las experiencias que serán motivo de este estudio. Por ello, primero pasaremos a comprender cómo se ha configurado la exclusión social en Perú a partir de los diferentes procesos sociales que ha atravesado y luego haremos una revisión del caso alemán.

Perú: encuentro de dos mundos

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) ha establecido tres grados para determinar la exclusión, de este modo tenemos: exclusión parcial, exclusión severa y extremadamente excluidos. El 42% de la población limeña en el año 2009 se encontraba en situación de exclusión, es decir, casi la mitad de ella, cifra extremadamente

alta si tomamos en cuenta que el crecimiento económico tanto a nivel de nuestra capital como a nivel nacional ha sido sostenido desde el año 2001. (MCLCP 2011)¹¹

En los últimos años, el Perú ha atravesado un fuerte crecimiento económico que se plasma en las cifras de pobreza: En Lima, la pobreza ha pasado de un 33,4% en el año 2001 a un 15,3% en el año 2009. (INEI 2011: 42) No obstante, esta mejoría no es percibida por los sectores menos favorecidos de nuestro país que se encuentran en una situación de exclusión social.

Sin embargo, la exclusión social no solo está relacionada al campo económico sino que necesita ser estudiada desde un enfoque multidimensional. Orlando Plaza afirma que “La desigualdad es un fenómeno multidimensional y abarca los ámbitos económico, político, cultural y social, en ciertos grupos, estos ámbitos se refuerzan positiva o negativamente: hay grupos que concentran los beneficios en todos los ámbitos y hay grupos que obtienen muy poco en todos ellos” (2008: 24) Por lo tanto, no podemos reducir la exclusión social a la desigualdad que existe a nivel de ingresos económicos sino que engloba también otros aspectos.

El concepto de exclusión social implica una clara desigualdad en cuanto a la participación que posee un individuo dentro de la sociedad. Esta participación se puede ver reflejada a nivel político, cultural, económico y social.

Asimismo, la exclusión social está directamente vinculada a los procesos de comunicación que se generan en las sociedades y a los puentes que se construyen para acercar a los diversos grupos que forman parte de ellas.

El hecho de que el proceso histórico seguido por el Perú haya frenado la formación de espacios de comunicación entre las diferentes tradiciones culturales existentes en el país es

¹¹ La Mesa para la Lucha contra la Pobreza fue creada en el año 2011 como un espacio de encuentro y dialogo entre organizaciones del Estado y de la sociedad con el objetivo de llegar a acuerdos que permitan proponer y ejecutar acciones para combatir el problema de la pobreza de manera eficaz en cada distrito, provincia, región y departamento del país. Mayor información en la siguiente página web: <http://www.mesadeconcertacion.org.pe/contenido.php?pid=90>

algo muy funcional para mantener las diferencias entre sectores sociales, entre espacios territoriales y entre grupos poblacionales. En otras palabras, la vigencia de los criterios valorativos que emana de la incomunicación hace mucho más difícil que el pobre o el marginal deje de serlo. (Carrillo 2005: 171)

Es clave rescatar la idea de Carrillo al afirmar que la incomunicación hace mucho más complicado que el pobre o marginado cambie esta situación. A lo largo de nuestra historia no existieron espacios en los cuales nos comuniquemos de manera horizontal, ello también ha impedido que nos reconozcamos los unos a los otros, y que visibilicemos nuestras realidades.

Las diferentes culturas que conviven en nuestro país aún no han logrado dialogar entre ellas, sino que persiste aún un choque cultural muy fuerte; a pesar de los recientes esfuerzos realizados por visibilizarlas a partir de diferentes acciones como ferias, encuentros culturales, entre otras. Sin embargo, resulta aún complicado entendernos unos a otros y sobre todo respetarnos como individuos quienes poseemos nuestras propias creencias y formas de concebir la vida. Nos encontramos frente a un problema de tolerancia, pendiente por resolver y que se produjo como consecuencia del encuentro entre el “*Otro Perú*” y el “*Perú Oficial*”.

Existe una relación vertical cuando interactuamos unos con otros, es decir, no nos concebimos como ciudadanos con los mismos derechos y oportunidades sino que, existen sentimientos tanto de superioridad como de inferioridad; y ello a su vez, no nos permite comprender las visiones de los demás y limita nuestros procesos de comunicación y las relaciones interpersonales que entablamos.

Asimismo, es muy difícil que todos compartamos el mismo interés debido a nuestro fuerte individualismo; pese a los esfuerzos de los últimos gobiernos aún no logramos integrarnos plenamente. Cuando hablamos de un interés público también hablamos de una negociación entre diferentes actores quienes deben sacrificar algunos de sus intereses en beneficio de la otra parte. (Adrianzén 2005: 99-112)

Este sacrificio se vuelve sumamente complicado de realizar debido a la incomprensión y a la ya mencionada incomunicación, ambos fenómenos se encuentran fuertemente presentes dentro de nuestro país. Sin embargo, no podemos atribuir solo al individualismo esta situación ya que también debemos mencionar que en nuestra capital, confluyen muchas culturas en un mismo espacio y esto se debe a la fuerte migración vivida en décadas pasadas.

La historia de migración rural-urbana que ha tenido lugar en Lima, ha marcado enormemente la situación de exclusión social en la que muchos ciudadanos se encuentran actualmente. **Los prejuicios que aún están ligados a los migrantes impiden procesos de comunicación donde nos reconozcamos como ciudadanos iguales.**

La migración en nuestro país se ha producido por el fuerte centralismo que existe en el Perú, es decir, todo se encuentra en la capital; por ello, muchas personas que decidieron migrar hacia Lima vieron en esta ciudad una oportunidad para tener una vida mejor. Mientras que la segunda razón fue el conflicto armado interno que vivimos durante las décadas de los ochentas y noventas, marcado por una intensa violencia al interior de nuestro país que obligó a miles de peruanos a migrar hacia la capital huyendo del terror que se vivía en sus comunidades.

Es a partir de estos dos procesos que Lima dejó de ser una ciudad únicamente de limeños y pasó a convertirse en un espacio habitado por diferentes culturas y costumbres que poco a poco han ido adquiriendo un lugar dentro de esta sociedad tan exclusiva y muchas veces irrealista. De este modo, los migrantes que llegaron desde provincia se establecieron en la zona periférica de Lima, muchas veces invadiendo terrenos y comenzando una nueva vida en ellos.

Actualmente, el fenómeno migratorio continúa; sin embargo, su intensidad ha disminuido. No obstante, podemos ver como muchos de los hijos y nietos de quienes migraron son

ciudadanos de segunda y tercera generación¹², quienes deben aprender a convivir con las costumbres de sus padres y abuelos y; al mismo tiempo, con las normas que les impone la sociedad limeña.

Los pobladores de Lomas no se sienten integrados dentro de la sociedad limeña. Aunque no vivan en el corazón de Lima, Lomas forma parte de ella, sin embargo sus habitantes la perciben como una ciudad distante y el nivel de integración se da solo a nivel de comunidad. Por lo tanto, viven en una situación de exclusión social en todos los niveles mencionados.

Esta condición de exclusión también se produce a partir de la situación de pobreza en la que se encuentran, la cual está asociada a una serie de valoraciones tanto positivas como negativas; por un lado, se sostiene que los pobres son buenos, honestos, virtuosos, confiados; mientras que por el otro lado, se los relaciona con maldad, violencia, criminalidad. (Lewis 1972: 8)

Dentro de los rasgos universales de la teoría de la cultura de la pobreza destacan la falta de organización económica, política y social, sueldos muy bajos, una visión inmedatista, desesperanza, entre otros rasgos. Asimismo, Lewis diferencia la cultura de la pobreza de la pobreza en sí misma, sosteniendo que la primera supone un estilo de vida en la sociedad donde la desesperanza es la característica principal; mientras que, la pobreza supone un estado del que se quiere salir. (Lewis 1972: 8-30)

La población de Lomas de Carabayllo vive en una situación de pobreza y de pobreza extrema; sin embargo, cabe cuestionarnos si los mencionados rasgos calzan dentro de su estilo de vida. Los discursos detrás de los pobladores de Lomas implican progreso, organización entre ellos a través de redes, ser un pueblo emergente: características que se oponen a las presentadas por Lewis.

¹² Rolando Arellano amplía ésta categorización, profundizando en cómo son las generaciones de migrantes que viven actualmente en la capital en su libro “Ciudad de los Reyes, los Chávez y los Quispe”

No obstante, dentro de Lomas existe una fuerte población joven y la fuerza de trabajo aumenta en tanto que los niños y mujeres forman parte de ella. La violencia física dentro de la familia se encuentra presente y como consecuencia de ello, el sostén de muchas familias son las madres. Sumadas a estas características, encontramos una población que siente desconfianza hacia las autoridades ya que estas no han realizado ninguna acción para contribuir a mejorar su calidad de vida. Todo esto sí responde a las características de cultura de la pobreza trabajada por Oscar Lewis.

La cultura de la pobreza provee símbolos y códigos que son compartidos por la población de Lomas que deben entrar en diálogo con los códigos de una cultura hegemónica que corresponde a las élites limeñas; es en este punto donde no se producen encuentros y donde se generan ruidos en la comunicación que impiden la construcción de una relación entre los interlocutores: protagonistas del proceso de comunicación.

Sin embargo, la teoría sobre la cultura de la pobreza desarrollada por Lewis implica una universalización del estilo de vida de los pobres, dejando de lado los propios patrones culturales que ellos puedan adquirir a partir del lugar donde viven, sus interrelaciones personales y su desarrollo en el contexto donde se encuentran. Por lo tanto, esta teoría pasó por alto los elementos que subyacen a los estilos de vida de la población que se encuentra en esta situación y esta es una de las críticas que se han realizado hacia este trabajo. (Marzal 1997: 442-443)

La situación que vivimos es clara, no debemos irnos a una zona rural en el departamento más pobre de nuestro país para poder ver la desigualdad que vivimos, día a día convivimos con ella y muchas veces queremos dejarla pasar por alto y no tomamos conciencia de lo que sucede a nuestro lado. No necesitamos viajar 8 horas por una carretera que no esté asfaltada para ver una realidad que convive con nosotros y que sin darnos cuenta, o quizás muchas veces a propósito, la ignoramos. No obstante, esta situación no solo se da a nivel nacional ya que a nivel mundial también podemos encontrar muchos países que se encuentran fragmentados a partir de los índices de migración con los que cuentan.

Alemania, una sociedad fragmentada

Son muchas las restricciones que deben superar los ciudadanos turcos y otros migrantes para lograr su permanencia en este país. Sumado a los trámites legales con los que deben lidiar, también vemos que el sistema educativo y laboral es sumamente estricto, limitando el desarrollo de las capacidades de las personas migrantes.

Alemania cuenta con uno de los sistemas educativos más rígidos y duros a nivel mundial, luego de pasar por cuatro años en una escuela primaria *Grundschule*, se decide el destino de los niños a la edad de 8 años, quienes deben ser enviados a tres escuelas diferentes: *Hauptschule*, *Realschule* y *Gymnasium*, representando un nivel bajo, medio y alto de rendimiento escolar respectivamente.

La mayoría de niños turcos y migrantes o con una condición de “*migrationshintergrund*” asisten en su mayoría a la *Hauptschule* (rendimiento escolar bajo) y no logran terminarla satisfactoriamente; las causas de esta situación radican básicamente en problemas: culturales, con sus relaciones interpersonales, así como las dificultades con el idioma alemán.

No solo a nivel educativo observamos estas distinciones sino también a nivel laboral ya que si no se ha recibido una buena educación, el acceso a las oportunidades para encontrar un puesto de trabajo también se ve restringido.

Asimismo, la cultura alemana es muy diferente a la cultura con la que llega cada migrante, a tal punto, que comparten muy pocos elementos en común; por lo tanto, es muy difícil encontrar un punto de equilibrio o llegar a un consenso; por lo que, los migrantes prefieren interactuar con gente de su mismo país; sin embargo, las situaciones cotidianas los fuerzan a tener encuentros con alemanes, pero ello no contribuye a la integración; sino que por el contrario, muchas veces acrecienta las brechas existentes.

Los prejuicios que se tienen frente a los migrantes como por ejemplo: son delincuentes, son brutos, no contribuyen al desarrollo de la sociedad, son irrespetuosos, entre otras categorías

negativas, han ido pasando de generación en generación. Un ejemplo de ello es la siguiente declaración: “El 70% de los turcos de Berlín y el 90% de los árabes no se encargan de la educación de sus hijos y no hacen otra cosa que producir niñas con velo; por ello, la población alemana es cada vez más y más estúpida. Los árabes y los turcos sólo sirven para vender frutas y verduras”, estas fueron las palabras dadas por Thilo Sarrazin, representante del Bundesbank, una de las instituciones más importantes de Alemania¹³.

Vemos que existe una población que se encuentra en situación de exclusión dentro de la sociedad alemana, cuya participación dentro de ella se ve restringida debido a muchos factores que confluyen pero sobre todo al factor cultural, una sociedad fragmentada a la que le cuesta entender que es un país de migrantes. A pesar de los esfuerzos del gobierno alemán, la gran interrogante a la que en unos años este tendrá que responder será: si se llegaron a romper las grandes barreras que parten a esta sociedad.

II.3.2. Inclusión social: solución al problema de la exclusión.

Cuando hablamos de inclusión social, está claramente implícito que del otro lado existe exclusión social, como si nos encontrásemos frente a dos caras de una moneda. Por ello, estamos partiendo de la idea de integración, es decir, el hecho de incluir equivale a integrar al otro y permitir su participación, respetando todos sus derechos.

Para hablar de inclusión, es necesario remitirnos a la exclusión como cara de una misma moneda; los fenómenos de exclusión social poseen múltiples causas, entre ellas, el desempleo y la dificultad para integrarse a un trabajo remunerado, problemas de acceso a servicios básicos como educación, salud y justicia, la carencia de redes de apoyo formales e informales y la imposibilidad de potenciar los talentos y habilidades personales (...). (Manzanares Mendéz sin año: 2)

¹³ Estas declaraciones fueron dadas por un representante del Banco Federal de Alemania durante una rueda de prensa en Berlín en el mes de octubre del año 2009, en el marco de la crisis mundial que se vivía luego del año 2008. Más información <http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/06/internacional/1254856591.html> Fecha de consulta (14/06/12)

La inclusión social por lo tanto, supone un proceso en el que aquellos que viven en esta situación la reviertan y pasen a contar con los mismos beneficios y oportunidades de desarrollo que las demás personas. En este proceso, no solo el gobierno cumple un rol clave sino que también, es importante contar con el compromiso de organizaciones de la sociedad civil y sobre todo es imprescindible que todos los ciudadanos tomen conciencia de este problema y también sumen esfuerzos para combatir la situación de exclusión en la que muchos viven.

Políticas de inclusión social o solo un discurso repetitivo

La economía representa una de las fuentes más importante, pero no la única, para combatir la desigualdad e incluir a aquellos que se encuentran en proceso de ser incluidos dentro de la sociedad; no obstante, aún no hemos sido testigos de políticas adecuadas y eficientes de redistribución de la riqueza; por ello, la desigualdad aún continúa siendo uno de los problemas más críticos en Perú.

En el año 2012, se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). “El MIDIS ejerce la rectoría de la política social y tiene como mandato diseñar, coordinar y conducir las políticas y estrategias destinadas a reducir la pobreza y la vulnerabilidad”. (MIDIS 2012: 6) Este último punto significa un factor clave a superar para poder acortar las brechas dentro de la sociedad peruana, uno de los mayores retos que debe afrontar el reciente despacho ministerial.

Este no es el primer intento por combatir la pobreza y desigualdad, ya que en los últimos diez años hemos visto nacer (y también morir) una serie de programas sociales, muchos de ellos asistencialistas, destinados a mejorar la situación en la que se encuentra la población excluida; sin embargo, sí es el primer intento de contar con una política estructurada con lineamientos claros y con una ruta de acción delimitada para combatir la situación de exclusión social en la que muchos peruanos se encuentran.

Sin embargo, la exclusión no solo se da a nivel de pobreza; sino que también, la migración cumple un papel protagónico dentro de esta situación. De este modo, vemos que en

Alemania, mucho migrantes se encuentran en condición de excluidos debido a que, no logran insertarse en la sociedad alemana. Frente a esta situación, el gobierno alemán realiza una serie de acciones incluidas en la ley de migración para revertir y combatir este problema.

The Federal Government's integration policy is based on the principle of offering more support for integration efforts while making requirements stricter. Immigrants are required to learn German, through their own efforts and with government help, and to know and respect the basic values of our society. And German society is called on to recognize and remove existing barriers in order to give immigrants equal treatment and equal access to all important areas of society, politics and the economy. (Federal Ministry of Interior 2011: 54)¹⁴

A partir de esta política, aparentemente el gobierno alemán trata de promover la integración de los migrantes que viven en este país, quienes muchas veces no cuentan con las mismas oportunidades de desarrollo que tienen los ciudadanos alemanes debido a las condiciones en las que se encuentran: muchos de ellos llegan al país de manera ilegal y toma mucho tiempo el proceso de regularización de sus papeles.

De igual modo, el gobierno alemán partiendo de la premisa de una mutua comprensión basada en un lenguaje común, impulsa el aprendizaje de su idioma en niños, jóvenes y adultos migrantes; en este curso también se profundiza sobre la sociedad alemana y sus principales características. No obstante, muchas veces la situación escapa de las manos de las autoridades ya que, son familias enteras las que migran al país quienes se comunican únicamente en su idioma materno sin poner en práctica los conocimientos adquiridos del idioma alemán.

¹⁴ “La política de integración del Gobierno Federal se basa en el principio de ofrecer mayor soporte a los esfuerzos de integración mientras que los requisitos se vuelven más estrictos. Los inmigrantes están llamados a aprender alemán, a través de sus propios esfuerzos y con la ayuda del Gobierno y a conocer y respetar los valores básicos de nuestra sociedad. Y la sociedad alemana está llamada a reconocer y eliminar las barreras existentes para dar a los inmigrantes igualdad de trato e igualdad de acceso a todas las áreas importantes de la sociedad, la política y la economía” (Traducción de la autora)

Sin embargo, a pesar de lo descrito, cabe cuestionarnos hasta qué punto esta ley busca verdaderamente integrar a los migrantes partiendo de la premisa del respeto hacia sus culturas ya que esta política trata básicamente de que sean ellos quienes se adapten a la sociedad alemana. Entonces nos cuestionamos: qué hace el gobierno alemán para tratar de aceptar y entender la cultura de cada migrante que llega hacia su país.

La ley de migración es un gran paso pero aún hay mucho camino por recorrer en este tema ya que si leemos entre líneas, podemos ver claramente que siempre se trata de integrar a los migrantes a partir de que ellos entiendan los valores de la sociedad alemana, aprendan el idioma y se vayan adecuando a las condiciones ya dadas, pero no vemos ningún proceso de diálogo, ni consenso. La comunicación intercultural supone esos procesos, implica el diálogo entre culturas para llegar a comprenderse y poder convivir en armonía.

II.4. Comunicación Intercultural

II.4.1. Convivencias dentro de un país

La convivencia de culturas dentro de una misma sociedad implica necesariamente la comunicación de las mismas, es decir, cuando las culturas se interrelacionan, son personas quienes se están comunicando. Por lo tanto, para hablar de comunicación intercultural estamos uniendo ambos elementos: comunicación y cultura.

Aproximación a la teoría de la incertidumbre

Dentro de cada cultura existen ciertos patrones que rigen la comunicación entre las personas, sin embargo el proceso básico de la comunicación es el mismo: un emisor emite un mensaje hacia un receptor, donde ambos son interlocutores válidos; pero aquello que puede dificultar la comprensión de los mensajes es la interpretación que maneja cada persona siguiendo las reglas de su propia cultura. (Rodrigo 1999: 13) Si bien la interpretación se puede convertir en un obstáculo otros elementos como la ansiedad y la incertidumbre también pueden representar una barrera dentro de este proceso, ambos elementos son estudiados a profundidad en la teoría desarrollada por William Gudykunst.

La comunicación efectiva es definida por Gudykunst como: “un proceso que supone el intercambio de mensajes y la creación de sentido. Por lo tanto, es un proceso de interpretación y de construcción de sentido constante” (1999: 172). La comunicación no se produce de manera aislada sino que supone la producción de mensajes que deben ser intercambiados y comprendidos.

La comprensión de este sentido se puede ver influenciada por la cultura de cada persona. Cuando dos personas que provienen de diferentes culturas entablan una relación, puede existir un choque cultural. “En este choque cultural no solo se produce una incompreensión del comportamiento ajeno, sino que también afloran una serie de emociones negativas: desconfianza, incomodidad, ansiedad, preocupación, etcétera. Para superar este choque cultural hay que comunicarse.” (1999: 79)

Como bien señala Alsina, surgen una serie de emociones negativas como la desconfianza, ansiedad, etcétera, y ello es causa también de una serie de prejuicios que se tejen previamente a la interacción con la otra persona, existe de antemano un grado de rechazo a lo nuevo porque en cierta manera no lo conocemos y no sabemos cómo la otra persona se comportará o reaccionará frente a nuestras acciones, pensamientos y opiniones; asimismo, siempre tratamos de entender lo diferente desde nuestra propia perspectiva y ello se convierte en una limitación para entablar un diálogo con la otra persona.

En la teoría de la incertidumbre y la ansiedad, a la que habíamos hecho referencia previamente, Gudykunst sostiene que existe un forastero quien es aquel que pertenece a un lugar distinto del que se encuentra viviendo. Por ejemplo, dentro de la sociedad alemana cuando llega un turco, este es un forastero ya que es alguien que proviene de una cultura diferente; mientras que, en la sociedad limeña, los migrantes que llegaron desde la sierra, selva u otras ciudades de la costa, también tenían esta condición; entonces la relación se torna tensa cuando un forastero se encuentra con una persona originaria del lugar al que llega, ya que no se conocen y no pueden determinar su comportamiento; por lo tanto, existirá un cierto grado de incertidumbre y ansiedad.

En esta teoría la incertidumbre es definida como un fenómeno cognitivo que condiciona lo que pensamos sobre los forasteros. Encontramos dos tipos de incertidumbre; por un lado, la predictiva, aquella que nos permite predecir actitudes, valores, comportamientos y creencias de los forasteros y la segunda es la explicativa, que nos permite encontrar una explicación a estas actitudes, sentimientos y pensamientos ya mencionados. En ambos casos, la incertidumbre se presenta como un condicionante dentro del proceso comunicacional; de modo tal que, cuando exista un mayor grado de incertidumbre la comunicación se verá obstaculizada en mayor medida pero cuando esta no exista corremos el riesgo de estar frente a una comunicación monótona. Por ello, Gudykunst señala que el grado de incertidumbre debe ser medio para poder sentir confianza en nosotros mismos y de esta manera, predecir el comportamiento del otro; sin llegar al extremo de confianza en el que se pueden producir problemas de interpretación. (1999: 171-172)

Otro concepto importante de mencionar es el de la ansiedad, definido como el componente emocional que se produce en toda interacción como una respuesta ante cualquier situación negativa, a la que nos sentimos expuestos o de la cual estamos próximos a participar.

“[...] también existe un máximo y mínimo grado de ansiedad que podemos soportar interactuando con forasteros, y el mínimo es el más bajo grado de ansiedad que nos permite preocuparnos por la comunicación con los otros. Gudykunst (1995, 13) señala que cuando nuestra ansiedad es muy alta sólo utilizamos estereotipos para predecir la conducta de los otros, y esto hace que nuestra comunicación sea ineficaz.” (Rodrigo 1999: 171-172)

El uso de estereotipos también nos conlleva a la estigmatización a la que hicimos referencia al inicio de esta investigación. Los estereotipos son los elementos que predominan al momento de estigmatizar a una persona a partir de ciertas características que lo distinguen de la mayoría, lo que finalmente nos conduce a vivir en una sociedad que está plagada de prejuicios y que a su vez, no ha madurado por completo en tanto que, no existe un clima de tolerancia y ni una comunicación abierta y dialógica entre sus habitantes.

Modos de relacionamiento entre culturas

Qué debemos hacer para que las culturas que conviven en un mismo espacio no entren en conflicto sino que por el contrario se complementen y dialoguen entre ellas. Muchas veces el factor cultural es una barrera para las relaciones interpersonales y para la integración de las personas dentro de una sociedad.

Cómo conviven las culturas dentro de un mismo espacio, es una pregunta sumamente interesante para poder comprender este fenómeno; por ello, queremos rescatar cuatro modos de interacción entre culturas explicados por Rodrigo Benza. (2007: 41-43)

De este modo, tenemos en primer lugar la **asimilación**, en la cual existe una cultura dominante que busca absorber a las demás, aquí el Estado no promueve el respeto a la diversidad cultural sino que por el contrario, busca imponer una cultura uniforme donde todos compartan los mismos patrones.

Un segundo modo, está definido como el **rechazo** en el cual las culturas débiles y con poco poder se cierran al diálogo con culturas más grandes y los ubica inevitablemente en una situación de exclusión. El **intercambio cultural** es otra de las formas de diálogo entre culturas, siendo una de las más ideales ya que, en este intercambio existe una relación horizontal en la que ambas culturas tienen las mismas oportunidades y asimismo, tienen gran posibilidad de complementarse entre ellas.

Finalmente, tenemos la **transculturación**, en la que existe una cultura dominante y culturas con menor transcendencia, aquí ambas culturas se juntan confluyendo entre sí y en consecuencia se forman nuevas identidades; cuando este proceso está marcado por una autonomía podemos decir que se trata de **interculturalidad**.

Resulta interesante distinguir cómo a partir de estos cuatro procesos podemos observar diferentes configuraciones para el relacionamiento entre culturas y también podemos rescatar que si bien en las tres primeras existe interacción, solo a través de la

transculturación se produce interculturalidad con la creación de nuevas identidades a partir de la confluencia entre culturas pero enmarcadas en un proceso autónomo.

En Alemania, vemos como el relacionamiento entre la cultura alemana y las otras culturas que fueron llegando como la turca, italiana, polaca, entre otras; han pasado por un proceso de rechazo, es decir, estas culturas minoritarias se encerraron en sí mismas y no dialogaron con la cultura alemana por temor a perder sus costumbres y en un afán de conservar sus tradiciones. No obstante, en los últimos años la expansión de estas culturas en el país alemán ha traído como consecuencia de la creación de nuevas identidades a partir de la convivencia de diferentes culturas en un mismo espacio, lo que Rodrigo Benza llama **transculturación**.

De este modo, muchos jóvenes con “raíces extranjeras” continúan compartiendo entre ellos pero se ven inmersos en un contexto alemán, donde rigen los símbolos y discursos de esta sociedad; es así como nacen los “German Turks”, quienes a pesar de tener un bagaje cultural diferente, se consideran alemanes (han nacido en Alemania), no tienen en mente vivir en Turquía, pero aún mantienen ciertas tradiciones como por ejemplo: la religión. “La generación más joven ha creado una nueva identidad en Europa. A pesar de que no todos hablan turco y que la mayoría ya no quiere volver, los turcos emigrados siguen manteniendo signos identitarios como la religión, convirtiéndose así en un referente para un islam más tolerante”. (Martínez 2010)

Para Gilberto Giménez, las identidades se forman a partir de la apropiación por parte de las personas de ciertos patrones culturales que son definidos, al mismo tiempo, como diferenciadores (hacia afuera) y definidores de su especificidad (hacia adentro). Es decir, estas identidades son la consecuencia de la interiorización de la cultura en los seres humanos y cuentan con una función diferenciadora en relación con otras personas. (1994: 147) Entonces, no es de extrañarse, que nuevas identidades surjan luego de más de 50 años de convivencia entre la cultura turca y la cultura alemana (en el año 2011 se celebró medio siglo de la llegada de los primeros migrantes a este país).

Los migrantes de segunda y tercera generación van construyendo sus propias identidades al sentir que no pertenecen a la sociedad alemana pero tampoco a la sociedad turca o sociedad de origen, esta búsqueda por encontrar quiénes son, los impulsa a ir descubriendo y redefiniendo sus discursos y comportamientos.

Al igual que en Alemania, el proceso de transculturación en nuestro país ha tomado muchos años, las diferentes culturas que llegaron también pasaron por un largo proceso teñido de contrastes y matices que ha dado como resultado finalmente una cultura “neo limeña” integrada por los “*nuevos limeños*”.

Estos nuevos limeños son la base del nuevo ordenamiento social del Perú. [...] Millones son estudiantes, profesionales, técnicos, artistas y deportistas, capaces de congregar masas y constituir orgullo nacional. [...] Han recreado y modernizado sus estilos de vida tradicionales, revalorando su herencia milenaria y dando un valor agregado a múltiples actividades económicas agrícolas, manufactureras, artesanales, comerciales y de servicios [...] (Matos Mar 2012: 502)

Estos limeños forman parte de la tercera generación de migrantes, Rolando Arellano realiza una clasificación de ellos dividiéndolos en tres generaciones. La primera de ellas está compuesta por los primeros ciudadanos de la sierra que llegaron a la capital en búsqueda de un futuro mejor, construyeron los cimientos de la nueva Lima y se agruparon en redes. Este primer grupo tuvo que hacer frente a la categorización peyorativa que le brindó la Lima tradicional, llamándolos “*serranos*”, “*cholos*” y “*cultura chola*”.

La segunda generación son los hijos de la primera generación quienes recogen ambas culturas, es decir, la cultura de sus padres y la cultura de los limeños tradicionales, surgiendo de este modo una nueva cultura. Finalmente, la tercera generación es la más numerosa y cuenta con un promedio de edad de 20 años, estos jóvenes se consideran netamente limeños y reconocen que sus familiares tienen un origen provinciano pero que ha quedado en el pasado, tienen un comportamiento moderno y constituyen una generación mixta. (Arellano 2004: 75-88)

En el contexto de Lomas encontramos dos generaciones ya que la formación de este conglomerado de asentamientos humanos se dio a inicios de los años 70's; sin embargo, en los 80's concentró mayor número de migrantes que llegaron hasta la zona. De este modo, encontramos a la primera generación y a una segunda que presenta sus propias características y algunos rasgos de la tercera generación. Así tenemos una generación de jóvenes que se considera limeños pero que valora el origen de sus padres y busca rescatarlo; mientras que al mismo tiempo, convive con jóvenes que tienen otros patrones culturales.

Por lo tanto, los jóvenes de Lomas de Carabayllo también se ven envueltos entre dos mundos: aquel compuesto por los orígenes y tradiciones de sus padres y el mundo donde se desenvuelven e interactúan día a día; de este modo, han ido construyendo su propia identidad, una identidad que se refleja en el encuentro del “Otro Perú” y el “Perú Oficial”, en una ciudad donde más del 80% de su población tiene un pasado migratorio¹⁵.

II.4.2. Comunicación intercultural

La comunicación intercultural supone el intercambio de mensajes entre dos personas que provienen de culturas diferentes; por ello, el mayor reto en este proceso es encontrar un nivel de comprensión donde a pesar de las diferencias culturales los mensajes sean decodificados por el receptor según lo codificado por el emisor. (Benza 2007: 51) Cuando dos personas llegan al proceso de comunicación lo hacen con sus propios valores, costumbres, tradiciones, juicios de valor de acuerdo a la cultura de donde provienen; por ello, en el momento de expresar y entender los mensajes, muchas veces surge un conflicto porque no comparten los mismos códigos y símbolos.

¹⁵Según los estudios de Rolando Arellano, en su libro Ciudad de los Reyes, de los Chávez, los Quispe..., del total de la población de Lima el 36.2% son migrantes directos (primera generación), el 43.5% neo limeños con padres y abuelos provincianos (segunda generación) y 7.6% neo limeños con padres limeños y abuelos provincianos (tercera generación) y el 12,7% limeños clásicos. En Lima norte no hay limeños de ascendencia limeña. Pp.90

Asimismo, para Miquel Rodrigo Alsina, una característica de la comunicación intercultural es que existe desconocimiento sobre la otra cultura, (2007:51) esta condición restringe el proceso de comunicación ya que no nos permite entender los motivos por cuales nuestro interlocutor se comunica de determinada manera; por ello, es importante desarrollar competencias interculturales que nos brinden las herramientas necesarias para buscar el logro de una comunicación efectiva con aquellos que son diferentes a nosotros.

Otra dificultad dentro de la comunicación intercultural recae en el hecho de asumir que las culturas son estáticas ya que por el contrario, estas van cambiando y se van reconfigurando, es decir, no son fijas; por ello, no podemos entenderlas como si estuvieran marcadas y separadas unas de otras. (UNESO 2009: 9)

La comunicación intercultural supone un reto para los actores que participan del proceso comunicativo quienes deben superar obstáculos y desarrollar competencias que les permitan lograr una comunicación efectiva dejando atrás una comunicación conflictiva.

Un nuevo modelo de comunicación

Para la presente investigación se ha decidido adaptar el modelo de Maletzke para explicar cómo es el proceso de comunicación en las experiencias de Agapedia y Puckllay.

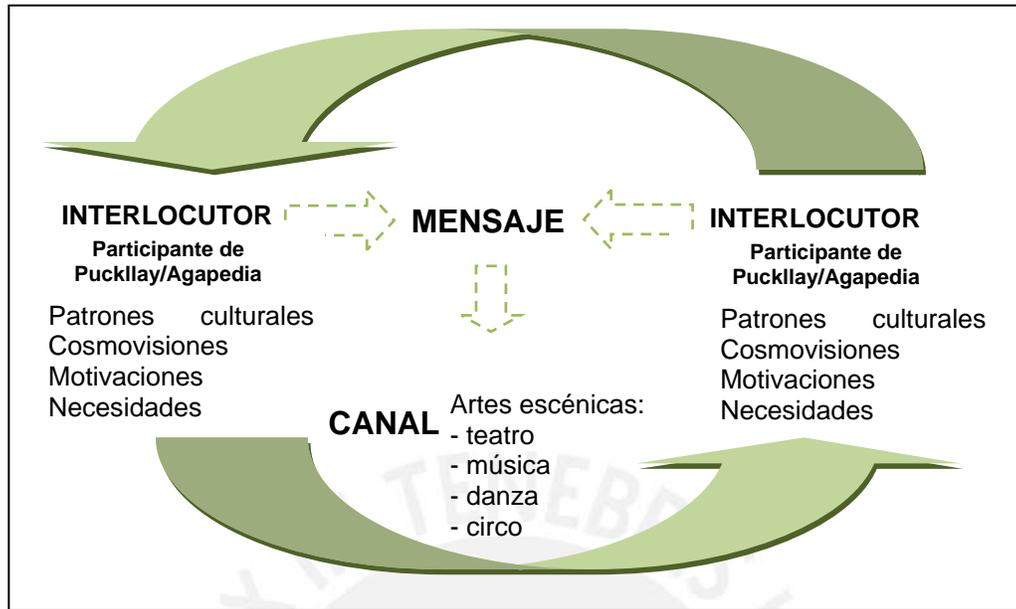
En su modelo de comunicación, Maletzke buscó explicar, las influencias que se generan en el proceso comunicacional así como las presiones particulares que ejercen las condiciones psico-sociales sobre el emisor, perceptor, mensaje y medio. Asimismo, Gerhard Maletzke considera que los estudios de la comunicación social son parte de la psicología social.

(Argüello, Palma, Negrete en

<http://comunicacionydiseno.wikispaces.com/file/view/maletzke.pdf>) Por lo tanto, dentro de este modelo los factores psicosociales cumplen un rol fundamental ya que van a influenciar en el emisor, receptor, mensaje y medio. A partir del siguiente gráfico (Gráfico 1.2)

buscamos establecer la relación que se produce:

Gráfico 1.2 Modelo de comunicación en las experiencias de Agapedia y Puckllay

(*) *Elaboración propia*

En ambas experiencias el canal para transmitir los mensajes está dado por las artes escénicas, es decir, los talleres que se brindan dentro de las diferentes disciplinas como: teatro, música, danza, circo, entre otras. Estos mensajes contemplan los diferentes contextos culturales de los interlocutores quienes para términos de este estudio son los profesores, facilitadores y participantes de ambos proyectos. La comunicación que se produce en los diferentes niveles: entre profesores/facilitadores y participantes y entre participantes es horizontal ya que ambos interlocutores cuentan con las mismas herramientas para expresar sus sentimientos, creencias, costumbres, valores y opiniones; por lo tanto estamos hablando de una comunicación dialógica donde los mensajes que se producen son comprendidos y existe una producción de significado.

Desde la comunicación, se pueden promover y crear espacios de integración e interacción para el diálogo entre diferentes culturas; asimismo, también se debe promover el reconocimiento entre culturas. En un mismo espacio, pueden convivir diferentes tradiciones y costumbres y muchas veces ni siquiera somos capaces de reconocer que convivimos con ellas a diario.

La comunicación y la inclusión social son, aisladamente, conceptos de amplia dimensión. Reunidos, ellos pueden abarcar un universo de cuestiones. Además de eso, poseen interacción con otros conceptos, igualmente relevantes y, en algunos casos, interdependientes. Entre ellos, están los conceptos o concepciones de la democracia, la ciudadanía, los derechos humanos y la educación. (Werthein 2006)

El papel de la comunicación dentro de la interculturalidad es fundamental para poder conseguir esa sociedad que estamos buscando y redefiniendo; sin embargo, muy poco se ha hecho desde este campo y muchas veces se ha tratado el tema superficialmente sin profundizar verdaderamente en el rol clave que tenemos como comunicadores.

Contribuir a la integración dentro de un país se puede dar desde diferentes áreas; no obstante, los esfuerzos de todas las disciplinas individualmente no son suficientes sino que se necesita de una sinergia entre ellas para poder lograr este objetivo y es aquí donde la comunicación juega un papel trascendental con la creación de espacios de diálogo, a través de la visibilización de la realidad en la que nos desarrollamos a diario y facilitando redes entre diferentes actores: organizaciones públicas, privadas, el Estado, los individuos, entre otros. Para Contreras, la comunicación se convierte en un componente fundamental de los procesos de integración y desarrollo social ya que contribuye a fomentar el diálogo y respeto por las diferencias. (2006: 77)

La comunicación es clave para construir procesos de desarrollo que integren las diferentes perspectivas e imaginarios que todo ser humano posee, a partir de ella podemos buscar que la diferencia sea reconocida y aceptada; es decir, que no sea vista como un elemento que restringe la integración sino que por el contrario a partir de ella se pueden abrir procesos de discusión y participación.

II.5 Comunicación y Cambio Social

Durante mucho tiempo, la comunicación fue vista como un proceso mecanizado y asumido por muchos como la única acción de transmitir mensajes de manera unidireccional. Con el transcurrir de los años, han nacido nuevas corrientes que fueron más allá de la premisa de

trasmisión para estudiar profundamente el sentido de la comunicación, tal es el caso de la comunicación para el cambio social, que surge en Estados Unidos a finales de los años 50, (Flores 2010) que busca brindarle un papel protagónico a la participación activa de las personas donde sean ellas quienes tomen sus propias decisiones y sean agentes de su propio cambio, es decir, promover un cambio endógeno.

Esta comunicación promueve el reconocimiento entre los ciudadanos, impulsando el diálogo como herramienta fundamental para construir relaciones sostenibles y de confianza que faciliten los procesos de desarrollo.

Para Alfonso Gumucio, la comunicación para el cambio social supone un intento por visibilizar esas voces que aún no han logrado ser escuchadas; por ello, la participación de los diferentes actores en los procesos de desarrollo es fundamental. Asimismo, a través de ella se busca crear las condiciones necesarias para que exista un ambiente con igualdad de oportunidades donde se produzca una comunicación horizontal. (Rivas 2011: 18)

II.5.1. Dejar de escuchar y recibir para pasar a actuar y decidir

La participación de los individuos dentro de su propio desarrollo es fundamental, es decir, un rol activo en donde sean ellos quienes actúen y decidan, dejando de lado el rol de espectadores para pasar a ser actores de su cambio.

En diferentes espacios cotidianos, como la escuela, universidad y centros de trabajo, vemos que existen personas que tienen mayor poder sobre otras y esto muchas veces impide que aquellas que se encuentran subordinadas logren desarrollarse y potenciar aquellas habilidades con las que ya cuentan. Para referirse no solo a la relación entre educadores y educandos sino también, a la propia dinámica social, Paulo Freire ha realizado la siguiente categorización: opresores y oprimidos dentro de su trabajo: *Pedagogía del Oprimido*.¹⁶

Creemos importante rescatar algunos elementos descritos dentro del trabajo de Freire, uno de ellos se refiere al proceso que deben atravesar los oprimidos para lograr su liberación:

¹⁶ Paulo Freire, educador brasileño, escribió este trabajo en el año 1970 y es uno de sus libros más importantes mostrando una nueva relación entre el educador y el educando.

La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista liberadora, tendrá, pues, dos momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su transformación y, el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. (Freire Paulo 2005: 55)

Entonces vemos que lo primero es reconocerse como oprimido, es decir, como aquella persona que no puede participar dentro de la sociedad, que su voz no es escuchada, que no se encuentra en igualdad de oportunidades que los demás; una vez que esta persona es consciente de esta situación, puede realizar diversas acciones para salir de ella e ir edificando su propio camino hacia la libertad que todo ser humano ansía.

Dentro de este proceso la educación no es vista como la acción de transmitir conocimientos o depositarlos en las personas. “La educación debe comenzar por la superación de la contradicción educador-educando. Debe fundarse en la conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan, simultáneamente, educadores y educandos.” (Freire 2005: 79) La educación es considerada como una interacción entre ambas personas donde las dos aprenden y donde las diferencias se logran visibilizar.

Que se hagan simultáneamente educadores y educandos refleja la esencia de esta pedagogía ya que se asume la educación como un proceso que se da de manera conjunta, un proceso donde se problematizan las relaciones de los hombres con el mundo. (Freire 2008:90) Es decir, donde se cuestiona lo que está sucediendo desde el punto de vista de cada persona, no es solamente tocar un tema y dejarlo ahí, sino que es ir más allá de él y preguntarnos por qué está sucediendo e intercambiar opiniones: una educación enriquecedora.

Por lo tanto, la educación implica diálogo, supone la comunicación entre ambos actores, supone el reconocimiento de la otra persona ya que si sucede lo contrario, entonces nos encontramos frente a una relación entre opresor-oprimido, impregnada de violencia, donde los primeros explotan y maltratan a los segundos. (2008: 56) De este modo, la pedagogía del oprimido es un esfuerzo por buscar que aquellas personas que se encuentran en una

situación de opresión logren liberarse a partir de reconocerse ellas mismas como seres humanos iguales a los demás, les devuelve el protagonismo que han perdido para que puedan alzar su voz, alcanzando su desarrollo y potenciando las habilidades y cualidades con las que cuentan.

Creemos importante poder aterrizar brevemente esta pedagogía a los casos de estudios que nos encontramos analizando ya que en ambos existe este proceso educativo dialógico donde no existen jerarquías sino que claramente se puede observar una relación horizontal donde ambas partes van mejorando en el camino, se van complementando y las artes escénicas son aprendidas de manera conjunta a través de una metodología basada en el juego.

II.5.2. El rol de lo lúdico en la transformación: metodología centrada en el juego

El juego es un factor clave para la creación de relaciones interpersonales y contribuye a la formación de los seres humanos. Lo lúdico implica una socialización con el otro: cuando jugamos no lo hacemos solos sino que, interactuamos con los otros, generamos relaciones interpersonales que nos llevan al reconocimiento de la otra persona.

Los niños siempre están en constante aprendizaje, están abiertos a recibir nuevos conocimientos y esta capacidad les permite adquirirlos de una manera mucho más rápida; sin embargo, también son más propensos a aburrirse y a perder la atención en lo que están haciendo; por ello, es fundamental implementar metodologías que incluyan el juego como eje transversal, este es uno de los elementos más apreciados por los niños y si logra combinarse adecuadamente puede lograr impactos positivos que contribuyan a su desarrollo.

La Tarumba, agrupación que cuenta con más de 25 años realizando espectáculos que combinan el teatro, música y circo, se preguntó en sus inicios cuál era la mejor manera de aprender las artes escénicas y llegaron a la conclusión de que el juego representaba la puerta de entrada para el proceso de aprendizaje ya que promueve la disposición de cualquier ser humano hacia él. (Asociación Cultural La Tarumba Grupo de teatro 2010: 56-69) Si bien es importante esta metodología para adquirir conocimientos, cabe rescatar

que a partir de ella también se pueden brindar valores como el respeto al otro, tolerancia y responsabilidad.

La lúdica puede convertirse en un viaje continuo que atraviesa las culturas sin agredirlas. El juego ha sido un elemento cultural básico en la búsqueda de la liberación de los diferentes pueblos. La lúdica genera ambientes agradables y atmósferas jubilosas. El juego permanentemente es un elemento de compenetración u avenencia, entre más juguemos podremos crear mejores condiciones de tolerancia (Dinelo, Jiménez 2005: 211)

Entre más juguemos, también podemos crear mayores espacios de comunicación que faciliten el diálogo y permitan la visibilización del otro así como de la realidad en la que vive, que nos permitan trabajar de manera conjunta. La sistematización de la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social señala al respecto que “[...] trabajar con una metodología lúdica permite realizar una ruptura de la lógica habitual, de la inteligencia lineal y destrabar la creatividad y conciencia crítica para orientar la construcción de herramientas colectivas”. (Roiter sin año: 6) El juego rompe esquemas, rompe con parámetros e impulsa procesos creativos.

Cuando jugamos somos libres

Incontables son los juegos en los cuales niños, jóvenes y adultos pueden participar. Cuando una persona juega no es obligada a hacerlo, es decir, es ella quien elige qué juega con quiénes juega y muchas veces de qué manera se realiza el juego.

Por lo tanto, una de las primeras características con las que Johan Huizinga describe el juego es la libertad, ya que el ser humano es quien decide cuándo quiere iniciar el juego y cuándo quiere finalizarlo. (1998: 42-43) De modo tal que el juego no representa un deber y consideramos que este es uno de los atributos más importantes ya que a través de él se pueden transmitir mensajes que calen en los seres humanos.

Por otro lado, es importante mencionar que el juego no se desarrolla dentro de la vida “corriente”, “El juego no es la vida “corriente” o la vida “propriadamente dicha”. Más bien consiste en escaparse de ella a una esfera temporal de actividad que posee su tendencia

propia” (Huizinga 1998:43) El escaparse supone la acción de hacer “como si” es decir, los niños se trasladan hacia otra situación, adquieren un rol diferente al que tienen en su vida cotidiana, forman parte de una situación imaginaria como si fuese verdadera. (Eines 1980: 65)

Asimismo, el juego se presenta en un determinado espacio, con un límite de tiempo, en el cual se sigue una serie de reglas, se crea un orden y se va transmitiendo de generación en generación y va perdurando en el tiempo. (Huizinga 1998: 45-47) Todas estas características pueden ser trasladadas a la vida de las personas, es decir, luego de que el juego termina y los niños regresan a su vida cotidiana aplican lo que han aprendido cuando jugaban, en tanto que interiorizan estas experiencias.

El juego para la integración

El juego colectivo es una acción que implica el diálogo y la interacción con la otra persona, cuando los niños comienzan a participar en un determinado juego tienen que comunicarse, diseñar estrategias, repartir roles y responsabilidades y aprenden a trabajar en equipo.

Al referirnos a un juego para la integración, entendemos por él, una acción que logre el encuentro entre las personas, la comunicación entre ellas y para ello es importante observar cómo es planteado el juego. Jorge Eines ha desarrollado la teoría del juego dramático, donde describe cuáles son sus finalidades y cómo puede contribuir al desarrollo de los seres humanos.

“El juego es el medio idóneo para lograr la expresión del niño pero entendiendo la expresión como comunicación” (Eines 1980: 41) Es decir a través del juego los niños pueden expresar sus sentimientos, sus ideas y este proceso contribuye a que los niños logren incluirse en determinados espacios a partir de comunicarse con los demás.

En el juego dramático los niños asumen diferentes roles que van desde ser autores de una obra, pasando por directores, actores, escenógrafos, críticos y espectadores. (1980:61) De este modo, los niños van asumiendo papeles que les permiten desarrollar diferentes

capacidades y explorar nuevos retos, dentro de cada uno de ellos tendrán que aprender a conciliar, a negociar, a dar sus puntos de vista, incluir el de sus otros compañeros y sobre todo a respetarse unos a otros.

Es a partir de este recorrido por diferentes roles, donde los niños van lidiando con una serie de estereotipos que se presentan al interior de un grupo; por ejemplo, siempre existe el líder, el introvertido, el gracioso, el destructivo, entre otros. (1980: 93) Entonces, van adquiriendo una capacidad para poder adaptarse a determinadas situaciones y poder resolver los problemas que se van a ir presentando.

El niño, a través del juego dramático debe resolver “en acción” y adaptándose de la mejor manera posible, los problemas que le presente la situación proyectada e inventada con sus compañeros. En el juego dramático, cada niño debe resolver espontáneamente los conflictos dramáticos que aparecerán a lo largo de la tarea para lo cual se expresará con una serie de conductas que no realiza en su vida cotidiana. (Eines 1980: 94)

Como sostiene Eines, el niño comenzará a comportarse de una manera diferente a la que tiene en su vida cotidiana; sin embargo, también interiorizará estos comportamientos para luego trasladarlos a esta vida y ello es lo más importante del juego ya que se convierte en un elemento que en sí mismo promoviendo el diálogo entre las personas y ello es la base para lograr la integración.

El juego es empleado dentro de la enseñanza de las artes escénicas ya que cumple un rol clave para el aprendizaje de ellas; asimismo es justamente a partir de este proceso que se van suscitando una serie de cambios no solo en aquellas personas que participan dentro de proyectos centrados en ellas; sino también la propia comunidad que recibe un fuerte impacto.

II.5.3. Desde las artes escénicas transformamos sociedades

El arte para la transformación social es un movimiento que viene implementando proyectos de desarrollo donde el eje transversal de ellos es el arte: música, danza, teatro, circo, entre muchas otras disciplinas; es a partir de estas actividades que se busca generar un cambio en

la sociedad y contribuir al desarrollo de un país. Basados en el arte, se pueden desarrollar diferentes capacidades dentro las personas; si bien en un primer momento este cambio se produce a un nivel individual luego dichas capacidades se replican y se manifiestan en la sociedad causando impactos en la totalidad de ella.

El arte no puede aislarse del mundo cultural, ya que ambos se complementan; así como tampoco puede obviar los procesos sociales, históricos y económicos. A través del arte, el ser humano puede disponer de él para lograr una transformación de la realidad, lo que desencadenará en un cambio dentro de la sociedad; por lo tanto, el hombre se convierte en un transformador de su propia realidad. (García 1994: 124) Dentro de las disciplinas artísticas, es el hombre quien tiene el control de ellas y pueda realizar diferentes creaciones con el objetivo de cambiar su propia realidad, cuando uno crea no existen límites ni restricciones.

A través de las artes escénicas: danza, teatro, música, circo, entre otras se buscan desarrollar diferentes capacidades en las personas. Asimismo, a través de ellas podemos ir descubriéndonos y muchas veces redefiniendo nuestras personalidades.

Por medio del arte, también potenciamos la diversidad cultural de las personas así como la imaginación de las mismas. “La creación artística y todas las formas de innovación que abarcan el conjunto de las actividades humanas se pueden considerar fuentes de imaginación primordiales de la diversidad cultural.” (Informe de diversidad cultural PNUD 2009) Cuando uno crea una obra de arte muchas veces está reflejando lo que siente en ese momento o lo que quisiera sentir en un futuro. El potencial que se puede desarrollar en una persona a través de la práctica de las artes escénicas es sumamente amplio y enriquecedor; sin embargo muchas veces ha sido subestimado y subvalorado lo que ha impedido brindarle el verdadero papel que merece.

A lo largo de estos años, el arte ha tenido un papel oculto dentro de la sociedad y no se ha reconocido el verdadero rol que cumple dentro de ella o en otras ocasiones el acceso a consumir arte ha sido limitado y se ha restringido a determinados grupos económicos de

poder ya que el costo de una gran mayoría de espectáculos culturales no puede ser asumido por poblaciones que tienen escasos recursos económicos. Es por este motivo, que han nacido desde las propias personas iniciativas para fomentar el arte en sus propias comunidades.

Frente a esta situación se busca que el arte sea un elemento fundamental para la transformación de sociedades a partir de su uso integral, promoviendo encuentros de interacción con otras personas pero sobre todo procesos en los cuales nos podamos reconocer a nosotros mismos y a todos aquellos que viven a nuestro alrededor.

La cultura, conteniendo todas las formas de arte, (artes plásticas, danza, circo, música etcétera.) está conectada al desarrollo económico, social y democrático y asimismo a la media. Lo que se pretende decir es que el desarrollo no es solamente un componente, no se trata de solo desarrollo económico para mejorar la situación sino que es una mezcla de los campos mencionados. Conectados, es un proceso donde los diferentes campos afectan el uno al otro. (Johnson 2006: 6)

Por lo tanto, el desarrollo a través del arte es también sumamente importante para armonizar el crecimiento de un país y hacer que este sea integral y transversal a todos los campos que se ven involucrados.

Las artes escénicas como recurso comunicacional

Los recursos comunicacionales son activadores de procesos de desarrollo (Merino 2011) es decir, impulsan el crecimiento de los seres humanos a partir de la comunicación. Entendemos por recurso comunicacional un fin en sí mismo que propicia el diálogo, impulsa la interacción entre los seres humanos y la creación de relaciones interpersonales.

Existen diversos recursos comunicaciones que pueden ir desde los medios masivos que todos conocemos como radio y televisión hasta recursos comunitarios como el panel dentro del local vecinal o una obra impulsada por los propios pobladores de una comuna.

Las artes escénicas representan un recurso comunicacional que produce espacios de diálogo entre las personas que se ven involucradas en la práctica de ellas, a partir del circo, teatro, música, danza, las personas van expresándose, van descubriéndose y van comunicándose.

[...] Conocemos por experiencia propia que las destrezas que el circo requiere, control sobre el cuerpo y dominio del miedo, confianza en el otro y trabajo colaborativo, conocimiento de uno mismo, la vocación de comunicar y la imaginación creativa que el teatro y la música desatan, ayudan a las personas a afirmar su identidad personal y colectiva, a fundar su autonomía en el reconocimiento y respeto por el otro, a potenciar la creatividad para solucionar problemas. (Vilela 2010: 69)

Por lo tanto, las artes escénicas al impulsar la comunicación y el intercambio de ideas, se convierten en activadores de procesos de desarrollo, donde las personas van auto-descubriéndose y van trazando su propio camino, van generando sus propios recursos para alcanzar sus objetivos.

El rol del arte en la transformación social: el arte para lograr equidad

“El arte permite dar visibilidad a temas excluidos del debate público, por no ser estos funcionales al sistema vigente. Puede generar reflexiones, discusiones y soluciones”. (Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social sin año: 17) Por ello, en las últimas décadas han nacido iniciativas que buscan a partir del arte poner de manifiesto los diferentes problemas económicos y sociales que venimos atravesando en toda nuestra región y encontrar una solución a ellos desde la práctica de las artes escénicas.

El arte genera espacios de diálogo y participación, construye relaciones, acerca a las personas y esto último es clave para poder lograr que nos reconozcamos entre nosotros como seres humanos con los mismos derechos y oportunidades. Como señala Mario Roiter: “el *arte transformador* tiene una particular potencialidad para generar espacios de participación a favor del debate democrático y por la construcción de la identidad cultural de diversos grupos, poblaciones y países, constituyendo un modo alternativo de influencia en el espacio público. (Roiter sin año: 1)

Diferentes movimientos de artistas se han reunido y han iniciado una labor muy importante que si bien, aún no es reconocida por completo en nuestro país, a nivel latinoamericano ha logrado un fuerte impacto. De este modo, nació la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social hace más de 20 años con el objetivo de unir esfuerzos y compartir

experiencias que enriquezcan este proceso y en búsqueda de cumplir su sueño: crear una sociedad latinoamericana más justa y equitativa. (Red Latinoamericana de Arte para la transformación social)

La red trabaja desde diferentes frentes con el objetivo de contribuir en temas tan importantes como: la salud, educación, participación ciudadana, inclusión social entre otros. Nos vamos a concentrar justamente en este último y cómo a partir de las artes escénicas se pueden generar las condiciones para construir sociedades inclusivas.

Para contribuir a la integración de personas que se encuentran en una situación de exclusión, podemos rescatar tres características del arte que influyen directamente en este objetivo:

- Crea significados: es decir, existe una producción de sentido y de pensamiento crítico (Olaeche y Engeli 2008: 98) tanto para aquel que practica alguna disciplina o forma parte de este proceso cumpliendo otro rol, como para los espectadores de una obra. Al fomentar este pensamiento, entonces también se logra la producción de un debate y de un intercambio de ideas y perspectivas. El arte logra ampliar las perspectivas que uno puede tener, enriquece nuestros puntos de vista. “El arte es para nosotros, ante todo, un recurso expresivo que permite conmover nuestras percepciones y concepciones del mundo. Desde las prácticas artísticas buscamos ampliar nuestro campo de visión y nuestra capacidad de modificar junto con otros la realidad que nos oprime.” (2008: 98)
- Une a las personas: el arte crea espacios de encuentro entre las personas, a través de los mensajes que se producen desde el arte se generan vínculos entre los seres humanos “(...) el arte favorece la comunicación en ámbitos distintos, y abre el diálogo entre mundos diferentes y hasta, a veces, divergentes”. (2008: 100) Como sostienen estos autores, el arte puede acercar mundos opuestos para conciliarlos a través de él.

- Destruye estereotipos: una de las barreras más difíciles para lograr la inclusión son los estereotipos impregnados de una valoración negativa que impiden el diálogo entre los seres humanos. El arte transformador justamente lucha por combatir estos estereotipos que recaen sobre niños, mujeres y adultos. Por ello, los miembros de la red *“comparten enfoques de trabajo encaminados a enfrentar la exclusión social y la discriminación por género, raza o condición socio-económica”* (Roiter sin año: pp.2)

El arte propone un espacio neutro donde no salen a relucir aspectos como el género, la edad, el nivel socioeconómico; sino que todos son reconocidos como iguales. Como sostiene la Red *“La clave de la inclusión social es la transformación del vínculo entre el excluido y el incluido”*. (Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social sin año: 11) Esto último es muy importante ya que mientras exista una verticalidad en las relaciones entre ambos grupos, la inclusión e integración en estas sociedades continuará siendo un sueño lejano.

Arte y capital social

El capital social es el valor más importante que puede tener una sociedad, a partir de este capital es que se van construyendo nuevos proyectos y se va transformando las realidades en las que los seres humanos nos encontramos. Este capital social se nutre de muchos actores, acciones, organizaciones, experiencias que van enriqueciéndolo y fortaleciéndolo.

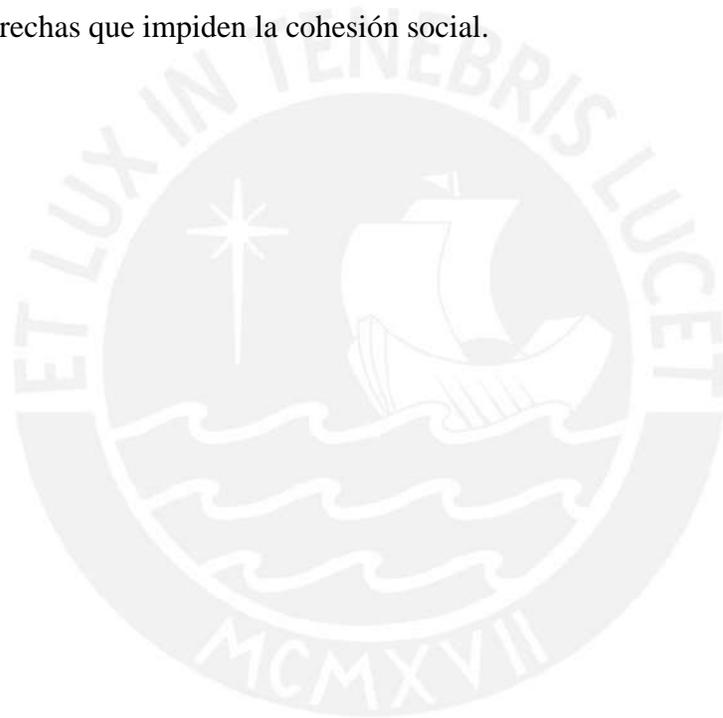
De este modo, el arte contribuye a empoderar a las personas, les devuelve esa confianza que habían perdido, les brinda la posibilidad de descubrirse a sí mismos y de explorar nuevas realidades a las cuales antes no habían tenido acceso. El arte es ese amplio mundo que abre nuevos mundos para acercarlos, para integrarlos.

Francois Matarasso, investigador de las artes comunitarias, realizó una investigación en Inglaterra para conocer cuál es el papel que deberían cumplir las artes en las políticas sociales y culturales. En dicho estudio, Matarasso encontró que la participación de las personas en cualquier arte los ayuda a elevar su confianza, a mejorar sus relaciones

interpersonales y ello se refleja en mejores resultados a nivel académico y laboral. (Red Latinoamericana de Arte para la transformación social)

Asimismo, las personas logran organizarse a partir de redes y con su trabajo impactan positivamente en áreas como el desarrollo urbano, medio ambiente, educación. (Red Latinoamericana de Arte para la transformación social)

Entonces vemos como el arte se convierte en un elemento muy importante para potenciar el capital social que existe brindándole espacios de creación, de expresión, acortando las distancias y las brechas que impiden la cohesión social.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Nuestra investigación tiene como objetivo principal identificar y conocer cuál es el papel que cumplen las artes escénicas como recurso comunicacional que genera procesos de inclusión social en niños y jóvenes que tienen un pasado migratorio o una condición migrante. De este modo decidimos tomar dos casos de estudio: el Kinderhaus Agapedia localizado en Esslingen, Alemania y la Asociación Cultural Puckllay, arte y comunidad ubicada en Lomas de Carabayllo, Perú. Estamos estudiando dos realidades que si bien son muy diferentes, comparten ciertas características similares. Asimismo, un elemento que hemos querido rescatar y analizar es el factor lúdico que se emplea en las metodologías de trabajo de cada uno de los proyectos que hemos estudiado.

En este capítulo queremos describir cuál es la metodología que hemos empleado a lo largo de esta investigación, explicando el carácter de la misma, nuestras unidades de análisis y observación, las herramientas empleadas y las fases que esta supuso.

III.1. Tipo de investigación

Nuestra investigación nació a partir de la experiencia de formar parte de una de nuestras unidades de análisis: Kinderhaus Agapedia. Durante un año fuimos voluntarios en este proyecto como parte de un programa de intercambio entre la Asociación Cristiana de Jóvenes de Perú y la de Alemania.

Durante este año llegamos como forasteros a un país que no conocíamos y tuvimos que pasar todo un proceso de adaptación y buscar integrarnos en esta sociedad; asimismo, fuimos testigos de una serie de encuentros y desencuentros entre los niños que llegaban a Agapedia quienes provenían de diferentes países. Fue luego de este año que nació el interés por conocer a profundidad cómo las artes escénicas podían contribuir a la inclusión de niños y jóvenes con una condición migrante; sin embargo, a pesar de haber participado durante casi un año en esta organización; aún fue necesario realizar una exploración mucho más profunda que nos traslade a los inicios del proyecto y a entender el porqué de su concepción.

Conociendo el proyecto de Agapedia, decidimos buscar proyectos similares en nuestro país que trabajarán a partir del arte y con los pobladores; por ello, iniciamos una búsqueda de organizaciones y encontramos nuestra segunda unidad de análisis: Asociación Cultural Puckllay, arte y comunidad con la que no habíamos tenido contacto alguno y la descubrimos a través de una búsqueda en internet; por lo tanto, aquí el trabajo se acrecentó ya que no teníamos ningún conocimiento previo sobre esta organización. La exploración supuso visitar continuamente sus actividades para ir introduciéndonos en ella.

Luego de realizar la exploración en ambas unidades de análisis fue necesario girar el rumbo de nuestra investigación y llevarla hacia una dirección descriptiva y explicativa que nos permitiera lograr el objetivo principal y los objetivos específicos de nuestro estudio; por lo tanto, hemos podido describir y explicar el contexto en el que se desarrollan cada uno de los proyectos; así como los actores que participan en ellos y las acciones que forman parte de ambos.

Hemos tratado de acercar a nuestro lector y trasladarlo hacia ambos lugares, introduciéndolo en ellos a partir de la descripción y explicación de ambos proyectos; en otras palabras, queremos que nuestro lector se transporte hacia estos mundos y desde ellos pueda ir descubriendo lo que sucede.

Gracias al carácter explicativo y analítico de nuestra investigación nos hemos ido acercando a nuestros resultados y conclusiones. De igual modo, era necesario concentrarnos en uno de los elementos claves para nuestro estudio: el juego, el factor lúdico; por lo tanto, el carácter de la investigación nos aproximó a contar y narrar cómo es aplicado este elemento dentro de las metodologías de ambas iniciativas y poder analizarlas desde este eje.

III.2. Método de Investigación

A lo largo de nuestra investigación queremos ver cómo es que los niños y jóvenes que han participado en estos proyectos han logrado incluirse dentro de la sociedad peruana y alemana, cuál ha sido el proceso que han atravesado, cómo esta experiencia ha impactado

en sus vidas y cuáles son los cambios que ha originado. Por ello, nos hemos concentrado en analizar el proceso como tal; es decir el programa de formación que brinda cada institución y la metodología que se emplea en cada una de ellos para luego poder conocer cómo esta ha influenciado en la vida de estos chicos y el impacto que ha causado.

A partir de estas premisas decidimos que el método a utilizar sería el cualitativo que supone un estudio desde los actores claves del proceso: conocer lo qué piensan, los discursos que hay detrás de ambos proyectos. Por lo tanto, luego de describir y analizar ambas experiencias buscamos identificar y rescatar los elementos más resaltantes de la información recogida que nos permitió identificar y analizar cuáles son los procesos comunicacionales que confluyen en ambas experiencias.

Es importante poder comprender cómo son las actitudes, sentimientos y pensamientos de los actores involucrados; por ello, la importancia de los instrumentos a aplicar. Desde esta perspectiva, buscamos entender cuáles son las motivaciones intrínsecas y extrínsecas que confluyen para lograr la participación de estos jóvenes y niños dentro de ambos proyectos.

De igual modo, el método empleado nos permitió acercarnos a los procesos que confluyen en ambos proyectos desde una perspectiva comunicacional y social ya que con este trabajo pretendemos contribuir a la investigación dentro de este campo de estudio que aún requiere una mayor exploración; por lo tanto, nuestra intención es incentivar y motivar nuevos estudios que se concentren en este tema y lo aborden desde diferentes ciencias de estudio y perspectivas, contribuyendo a una investigación interdisciplinaria.

Finalmente, el método cualitativo nos ha permitido identificar aquellos elementos que ambas experiencias comparten para iniciar la construcción de una nueva metodología que pueda ser replicada en otros proyectos que persigan objetivos similares o que se complementen con los presentados en esta investigación.

III.3. Unidades de análisis y observación

Las unidades de análisis que motivan la presente investigación son la Asociación Cultural Puckllay, arte y comunidad y el Kinderhaus Agapedia. Ambos proyectos trabajan con las artes escénicas y las metodologías que implementan están centradas en el uso del juego como elemento trascendental.

En primer lugar, tenemos a la Asociación Cultural Puckllay, arte y comunidad que se ubica en el distrito de Lomas de Carabayllo y es ahí donde se implementa una escuela de arte y desarrollo integral con niños y jóvenes que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.

Dentro de este contexto, Puckllay plantea un programa de formación para niños y adolescentes a través de las artes escénicas, con una metodología centrada en el juego, que tiene una duración de 4 años; durante este período los participantes, maestros, padres de familia y coordinadores trabajan de manera conjunta con el objetivo de contribuir al desarrollo de los participantes. (Puckllay, arte y comunidad: 2011) En la escuela se realizan talleres como: música, danza, teatro, malabares, acrobacia, zancos y talleres de comunicación y desarrollo personal como: prensa, radio y liderazgo.

La escuela Puckllay es un programa de formación artística y humana que complementa la educación escolar y personal de sus participantes. Está dirigido a niños, adolescentes y jóvenes en situación de pobreza y/o riesgo. Los participantes reciben una formación de acuerdo a su edad y a su grado de participación. (Puckllay, arte y comunidad 2011)

En esta escuela los niños y jóvenes son migrantes de segunda generación, es decir, son sus padres quienes llegaron hasta Lima desde diversos departamentos de nuestro país; a partir de nuestro estudio hemos podido identificar los siguientes: La Libertad, Ayacucho, Piura, Cajamarca, Cuzco, Huánuco y Amazonas.

Este proyecto no tiene una mirada asistencialista sino que se les brinda diferentes herramientas a los participantes que les permitan descubrir su talento y se les empodera de

modo tal que, sean ellos mismos quienes se conviertan en gestores de su propio desarrollo. (Puckllay, arte y comunidad 2011)

La segunda unidad de análisis es el Kinderhaus Agapedia, proyecto que nació en 1996 en la ciudad de Esslingen, región Baden Württemberg, al sur de Alemania. Esta iniciativa tiene como objetivo principal brindar un espacio a los niños para que puedan desarrollar nuevas habilidades y alejarse de vicios que afecten su desarrollo.

Esta organización ofrece diferentes actividades que incluyen deportes, talleres de integración entre padres e hijos, baile, monociclo, exploración de la ciudad, cocina, entre otros. También se realizan paseos y salidas, así como un programa de vacaciones durante el verano. Una característica muy resaltante del trabajo de esta organización es su interés por el circo y por trabajarlo desde una metodología cuyo eje central es el juego. Por ello, cuentan con un grupo de circo que se reúne cada semana para practicar este arte escénico.

En Alemania la situación de exclusión social se presenta principalmente en la población migrante. En tal sentido, en el Kinderhaus interactúan niños de diferentes naciones, con diferentes culturas, tradiciones y creencias quienes aprenden a convivir y a reconocer al otro pero sobre todo a aceptarlo tal y como es. Durante los 15 años que tiene de implementado el proyecto, Agapedia ha albergado a más de 2000 niños de 40 países diferentes.

Lamentablemente el Kinderhaus no cuenta con un registro de participantes ya que al ser un espacio abierto, todos son libres de participar en él; sin embargo, a partir de nuestro trabajo de investigación hemos podido identificar algunos de los países de los cuales provienen estos chicos, entre ellos tenemos: Cuba, España, Francia, Polonia, Italia, Turquía, Albania, Irán, Irak, Pakistán, Somalia y Argelia. Aproximadamente cada día llegan al Kinderhaus entre 20 y 50 niños; asimismo en cada taller hay aproximadamente 10 niños inscritos y el grupo de circo está conformado por 15 niños.

A partir de lo descrito, las unidades de observación fueron escogidas de manera intencional, es decir, establecimos determinados criterios para poder seleccionarlas. La primera unidad de observación en el caso de la Asociación Cultural Puckllay, arte y comunidad fueron los egresados que han participado de este proceso de formación durante 4 años y cuyas edades fluctúan entre los 16 y 21 años; decidimos trabajar con la primera promoción de la Escuela quienes aún continúan ligados a la organización y viven en Lomas de Carabayllo; de este modo, hemos podido conocer desde los propios participantes la experiencia de haber formado parte de este proyecto e identificar los cambios que se pudieron producir.

La segunda unidad de observación estuvo conformada por el equipo coordinador y los profesores de la Escuela ya que a partir de las conversaciones con ellos pudimos conocer cómo se formó este proyecto, los objetivos que busca alcanzar, así como la metodología diseñada y el porqué del trabajo con las artes escénicas en esta población.

Los padres de familia de Puckllay formaron una tercera unidad de observación debido al papel que cumplen dentro del proceso de formación de sus hijos y cómo se van involucrando dentro del proyecto.

De igual modo, los talleres que se realizan en Puckllay, son otra unidad de observación ya que conocimos la metodología empleada en cada uno de ellos, los recursos utilizados para la implementación de estos, el desempeño de los profesores, la interacción que existe entre ellos y los participantes, la relación entre los pares y el clima que se construye al interior de estos espacios de enseñanza y aprendizaje.

Finalmente, los espectáculos realizados por Puckllay se convirtieron de igual modo, en unidades de observación que nos permitieron analizar cuáles son los mensajes que estas obras transmiten y qué se pone de manifiesto en cada una de ellas.

Para el casos del Kinderhaus Agapedía, la primera unidad de observación fueron los adolescentes que habían permanecido en el proyecto por más de tres años y que formaron parte del grupo de circo ya que nos interesaba conocer el proceso que atravesaron y ver qué

cambios se habían presentado a partir de su paso por el Kinderhaus. Otro criterio inicial fue la condición de migrante con la que los adolescentes debían contar; sin embargo, también consideramos apropiado conocer la experiencia de adolescentes alemanes ya que así hemos podido contar con todas las perspectivas y alejarnos de una visión parcializada.

La segunda unidad de observación estuvo representada por los profesionales que trabajan dentro del Kinderhaus Agapedia quienes son liderados por Peter Döffinger y a quien lo acompañan Amelie Trick y Tina Döffinger, asistentes del proyecto. Consideramos sumamente importante contar con los testimonios del equipo de Agapedia para aproximarnos al surgimiento del proyecto, al objetivo que apunta y a la metodología empleada.

Nuestra tercera unidad de observación fueron los padres de familia de Agapedia quienes también acompañan el proceso de formación de sus hijos dentro de este espacio. Por ello quisimos conocer cuál era su percepción sobre el proyecto y sobre las actividades que en este se realizan.

Los talleres y espectáculos dentro del Kinderhaus Agapedia también representaron una unidad de observación y fueron elegidos porque buscamos acercarnos al trabajo que se da en ellos, el proceso de creación y los mensajes que existen detrás de estos

A continuación presentamos un cuadro que sintetiza nuestras unidades de análisis y de observación:

Unidades de Análisis	Asociación Cultural Puckllay, arte y comunidad	Kinderhaus Agapedia
Unidades de Observación	Egresados de la primera promoción	Adolescentes que pertenecieron o pertenecen al grupo de circo
	Equipo de coordinación	Equipo de trabajo
	Profesores	

	Padres de familia	Padres de familia
	Talleres	Talleres
	Muestras/Espectáculos	Muestras/Espectáculos

III.4. Herramientas de investigación

Dentro de nuestra investigación definimos las siguientes herramientas para el recojo de información:

Observación: fue importante para el análisis de ambas experiencias conocer al detalle el funcionamiento de ambas; por lo tanto, la observación resultó fundamental ya que nos permitió conocer a profundidad lo desarrollado en ambas experiencias.

En determinadas ocasiones resulta muy fácil perder de vista el objetivo que guía una investigación ya que dentro de este proceso uno va descubriendo nuevas dinámicas o fenómenos que también merecen un estudio a profundidad; por ello, para nosotros resultó muy importante dirigir nuestra observación partiendo siempre desde el objetivo que persigue este estudio.

De este modo, al haber participado durante un año como voluntarios dentro del Kinderhaus Agapedia conocíamos muy bien la dinámica de este espacio, habíamos participado de cada taller que se realizaba y de todas sus actividades; sin embargo, a pesar de ello, consideramos que era necesario contar con un nuevo período de observación ya que la organización había podido sufrir cambios de los cuales no teníamos conocimiento. La distancia no representó un impedimento y en abril del año 2011 viajamos a la ciudad de Esslingen y **durante todo un mes observamos el desarrollo del proyecto.**

Nuestra observación consistió en **asistir diariamente** al Kinderhaus y aproximarnos hacia cada una de las actividades en las que los niños participaban y ver cómo estas eran desarrolladas; asimismo, también pudimos observar cómo era la relación entre el equipo de

Agapedia y los niños que asistían a este espacio; así como la interacción entre los propios niños.

Resultaba fundamental para nuestra investigación observar las actividades que realizaba el grupo de circo del Kinderhaus ya que partimos de la premisa de conocer cómo este arte escénico representa un recurso comunicacional que contribuye a la integración de estos chicos dentro de la sociedad alemana; por lo tanto, durante los cuatro sábados asistimos a los ensayos del grupo de circo y pudimos ver cuáles eran los procesos comunicacionales que se producían, las relaciones que se construían al interior de este grupo y la metodología que se aplicaba.

Lamentablemente durante este último tiempo de observación no se creó ningún espectáculo; sin embargo, durante nuestro primer año como voluntarios dentro de este proyecto fuimos testigos de la creación de muchas puestas en escena y hemos recurrido a nuestro conocimiento previo para poder nutrir nuestra investigación.

En nuestra segunda unidad de análisis: la Asociación Cultural Puckllay, arte y comunidad, el proceso de formación tiene una duración de cuatro años y cada uno de ellos está dividido en tres ciclos, el primero que es en verano: enero, febrero y marzo; el segundo que va desde el mes de abril hasta el mes de agosto y finalmente el tercero que comienza en setiembre y finaliza en diciembre; nosotros **acompañamos el último ciclo de trabajo**, visitando los talleres los días sábados por la mañanas y de este modo, pudimos acercarnos hacia el trabajo de los profesores, la metodología que utilizaban, el comportamiento de los chicos dentro de este espacio, la relación que se daba entre profesores y participantes y la propia relación entre pares.

Fue precisamente en este último ciclo donde los participantes de la Escuela prepararon diferentes puestas para el Festival Internacional Arte y Comunidad 2012 que se realizó del 22 de Noviembre al 2 de Diciembre; así como para la clausura de fin de año que tuvo lugar el sábado 24 de Noviembre, formando parte de las actividades de este evento. Por lo tanto, también tuvimos un período de observación durante este festival al apreciar el trabajo de los

chicos participantes de Puckllay y del elenco de la Escuela conformado por los egresados de las primeras promociones.

Finalmente a partir del diseño de una matriz de observación donde colocamos nuestros indicadores (Ver anexo N°1), hemos podido sistematizar la información recogida de una manera adecuada facilitando el análisis e interpretación de la misma.

Entrevistas a profundidad: debido al carácter descriptivo y explicativo de esta investigación consideramos importante realizar entrevistas a profundidad a los actores que participan dentro de cada uno de nuestros casos de estudio. Estas entrevistas involucraron largas conversaciones con estas personas para conocer de cerca sus experiencias dentro del proyecto y cada una de ellas respondió a los objetivos de nuestra investigación.

De este modo, en el caso de Agapedia hemos entrevistado al líder del Kinderhaus Peter Döffinger y a las asistentes del proyecto: Amelie Trick y Tina Döffinger; la primera entrevista se realizó con Peter y Amelie de manera conjunta por cuestiones de tiempo, mientras que Tina fue entrevistada de manera individual. Cada una de ellas nos permitió retroceder hacia los orígenes del proyecto y entender el porqué de su concepción y de su estructura; asimismo, pudimos obtener información sobre la metodología empleada y el valor que se le da al circo y al juego dentro de esta organización.

Un segundo paso fue realizar las entrevistas a los protagonistas del proyecto; es decir, los adolescentes que habían formado parte del Kinderhaus por más de tres años. Antes de realizar nuestro viaje a Esslingen, nos pusimos en contacto con cada uno de ellos para explicarles el motivo de nuestra investigación y coordinar con ellos los días en los cuales las entrevistas se realizarían. Resultó un poco complicado coordinar tiempos ya que nuestra llegada a la ciudad coincidió con las vacaciones del colegio; no obstante, logramos concretar todas las reuniones con estos chicos quienes se mostraron muy dispuestos desde el primer momento que les consultamos sobre la realización de las entrevistas; un punto a nuestro favor fue tener un contacto previo con ellos a partir de nuestra experiencia en Agapedia.

Gracias a las conversaciones que tuvimos con los adolescentes pudimos conocer cuáles habían sido los cambios que se produjeron en ellos a partir de su paso por el Kinderhaus; igualmente pudimos recoger su percepción sobre la metodología empleada en los talleres y cuál fue el rol que cumplió el circo dentro de este proceso de formación. En principio habíamos programado emplear aproximadamente una hora por cada entrevista; sin embargo, este tiempo fue variando según la experiencia de cada adolescente y su apertura a conversar con nosotros.

Por último, también decidimos entrevistar a algunos padres de familia del Kinderhaus pero lamentablemente con este último grupo tuvimos ciertas complicaciones. En primer lugar, tuvimos que luchar contra el factor tiempo, todos los padres trabajaban y era muy complicado encontrar un horario en el que nos pudiéramos reunir. Por otro lado, un gran porcentaje de los padres de estos chicos son turcos, motivo por el cual son muy reservados y mostraron poca disposición para ser entrevistados. Asimismo, muchos de los padres no dominan el idioma alemán a la perfección y mucho menos el inglés, factores que restringieron nuestras entrevistas. Afortunadamente, logramos entrevistar a dos padres de familia, una pareja de esposos cuyos tres hijos habían formado parte de Agapedia: Manuel y Sabine Font Pera, el primero español y ella alemana, quienes nos recibieron en su casa y nos brindaron gran parte de su tiempo. Gracias a esta entrevista pudimos acercarnos a la problemática de la migración en Alemania y sobre todo conocimos cuál era la percepción que ellos tenían sobre Agapedia y cómo podían describir a sus hijos antes y luego de pasar por este proceso.

En cuanto a la Asociación Cultural Puckllay, arte y comunidad, decidimos entrevistar en primer lugar a parte del equipo coordinador del proyecto; por ello, nos reunimos Anabelí Pajuelo, Directora General y con Guillermo Vásquez, Coordinador de proyectos; ambos también son miembros fundadores de esta asociación. Estas conversaciones nos permitieron conocer cómo nació el proyecto, bajo qué filosofía trabaja y cómo se ha venido implementando durante todos estos años.

Por otro lado, también resultó muy importante entrevistar a algunos de los profesores de los talleres que se dictan en Puckllay; para ello, establecimos dos criterios de selección, el primero de ellos fue entrevistar a un profesor que tenga como mínimo 4 años dentro del proyecto, esta premisa respondía a nuestra intención de conocer qué metodología se había aplicado durante esos años y cómo esta había sufrido variaciones. El segundo criterio fue entrevistar a un profesor que tenga como máximo un año dentro de la Escuela ya que nos interesaba contar con una perspectiva de alguien que no estuviese tan involucrado, es decir, conoce cómo este nuevo profesor concebía la metodología de Puckllay y cómo había sido el proceso de adopción y de implementación de esta. De este modo, entrevistamos a Frank García, profesor de malabares, con 5 años en el proyecto y a Christian Carhuacho, profesor de sikuri y charango, quien llegó hace un año a la Escuela. En una etapa final de nuestra investigación decidimos entrevistar a Oscar Pacheco quien es profesor de zancos de la escuela y realizó una creación colectiva que formó parte del Festival Internacional Arte y Comunidad 2012.

Dentro de nuestra planificación de trabajo, establecimos entrevistar a los egresados de la primera promoción que continúan vinculados al proyecto; de este modo, realizamos 4 entrevistas a profundidad y a partir de las cuales pudimos conocer desde ellos, quienes son los protagonistas, el proceso de formación dentro de Puckllay, cómo había impactado en sus vidas y cómo había sido su experiencia dentro del proyecto. Todos los jóvenes egresados mostraron mucha disposición y apertura para compartir con nosotros su testimonio y sus experiencias.

Finalmente, nos interesaba conocer las percepciones de los padres dentro de Puckllay ya que ellos participan activamente dentro del proyecto y son quienes les permiten a sus hijos asistir a los talleres y también acompañan el proceso de ellos; por lo tanto, establecimos dos criterios de selección: entrevistar un padre cuyo hijo aún se encuentre en el proceso de formación y a otro cuyo hijo sea egresado. Con esta decisión buscamos ampliar nuestra visión y también poder conocer los cambios que se producen durante el proceso y los impactos después de él.

Nuestras entrevistas siguieron una estructura ya que como hemos mencionado respondieron a determinados objetivos y por ello giraron, en ambos casos de estudio, en torno a los siguientes ejes pero siempre contextualizándolos a la situación donde estos se desarrollan:

- *Nacimiento del proyecto, acercamiento y llegada al mismo:* queríamos conocer cómo es que se formaron ambos proyectos y cómo cada uno de los actores involucrados llegaron hacia ellos y formaron parte de los mismos. Cuando nos referimos a nacimiento del proyecto también hablamos sobre la filosofía del mismo y los objetivos que persigue.
- *Contexto en el que se implementan ambos proyectos:* de este modo, nos pudimos aproximar a la realidad en la que ambas iniciativas se llevan a cabo, cuál es la dinámica social de ambos lugares, la realidad económica y cultural; los problemas y riesgos a los cuales los niños y jóvenes están expuestos; la labor de los gobernantes respecto a este tema, entre otros puntos.
- *Implementación del proyecto:* este es uno de los puntos más trascendentales dentro de nuestras entrevistas ya que a partir de este eje pudimos aproximarnos a las metodologías empleadas en cada uno de ellos viendo el rol que cumple el juego dentro de ambas; asimismo pudimos conocer cuál es el papel que cumple cada uno de los actores involucrados y cómo participan dentro de ambas organizaciones. Aquí también abarcamos el proceso de creación de los espectáculos.
- *Impacto del proyecto:* qué cambios ha traído en los chicos que han participado y cómo esta experiencia ha influido en sus vidas, en lo que quieren ser y si ha logrado contribuir a su integración dentro de las sociedades donde se encuentran.
- *Después del proyecto:* es decir, que viene luego de que los chicos han terminado su experiencia dentro del proyecto, qué posibilidades existen para ellos y cómo el cambio puede ser sostenible.

El siguiente cuadro presenta la lista de personas que fueron entrevistadas dentro de nuestro proceso de investigación.

Asociación Cultural Puckllay, arte y comunidad		Kinderhaus Agapedia	
<ul style="list-style-type: none"> • Miguel Ángel Figueroa • Juan Anyosa • Henry Gutiérrez • Jocelyn Ortiz 	Egresados	<ul style="list-style-type: none"> • Nico Döffinger • Gabriel Font Pera • Ianni Kostidis • Ahlisha Maier • Gamze Elbistan 	Adolescentes que pertenecieron o pertenecen al grupo de circo
<ul style="list-style-type: none"> • Anabelí Pajuelo • Guillermo Vásquez 	Equipo de coordinación	<ul style="list-style-type: none"> • Peter Döffinger • Amelie Trick • Tina Döffinger 	Equipo de trabajo
<ul style="list-style-type: none"> • Frank García • Christian Carhuancho • Oscar Pacheco 	Profesores		
<ul style="list-style-type: none"> • Juan Pujaioco • Héctor Huablocho 	Padres de familia	<ul style="list-style-type: none"> • Manuel Font Pera • Sabine Font Pera 	Padres de familia

III.5. Etapas de investigación

Fase de exploración del trabajo del Kinderhaus Agapedia y la Asociación Cultural Puckllay, arte y comunidad

El interés por realizar una investigación centrada en las artes escénicas como herramienta para la transformación social a partir del uso de una metodología basada en el juego nace, como mencionamos, a partir de una experiencia personal en la que se pudo conocer de cerca el trabajo de una de las experiencias que motiva nuestro estudio: Kinderhaus Agapedia.

A lo largo de nuestra estancia en Agapedia, nos llamó mucho la atención ver como Alemania es un país donde muchas culturas se encuentran y conviven dentro de un mismo espacio, los niveles de migración son muy altos; muchísimas personas ven en este país una

oportunidad para mejorar su calidad de vida o donde pueden encontrar nuevos caminos. A diario escuchábamos el tema de la integración de los migrantes y poco a poco nos fuimos envolviendo en este tema, así veíamos que las políticas de integración venían desde el Estado pero a pesar de ello, aún existían muchos problemas dentro de la propia dinámica social que los identificábamos en nuestro trabajo diario en el Kinderhaus.

Esta realidad que observamos en Alemania nos hizo reflexionar sobre los procesos de migración que se dan en nuestro país; si bien, no existe una migración externa, sí hemos atravesado fuertes episodios de migración interna a lo largo de nuestra historia; por ello también resultó interesante para nosotros poder aproximarnos hacia esta realidad y estudiar cuáles son los procesos comunicacionales que se producen en ella y cómo estos flujos migratorios han influido e impactado en el desarrollo de ambos países.

La primera experiencia que tuvimos dentro de Agapedia no se dio desde una perspectiva de investigadores; sino que todo lo contrario fuimos voluntarios por un año en este proyecto; sin embargo, este período nos permitió conocer a profundidad el proyecto. Luego de ello, nuestro segundo acercamiento sí estuvo marcado por una mirada de análisis y fue así como nos reencontramos con el Kinderhaus.

De este modo, al contar con un proyecto en Alemania iniciamos la búsqueda de uno que trabajase igualmente con las artes escénicas en nuestro país; no era la primera vez que nos aproximábamos hacia estos proyectos ya que habíamos escuchado de algunas iniciativas a partir de amigos que participaban en diferentes organizaciones ligadas a este trabajo; sin embargo, la búsqueda de una organización resultó un tanto compleja ya que cuando se realiza una investigación, ella demanda tiempo por parte de la institución que se estudia y muchas de ellas estaban muy ocupadas.

No obstante, continuamos nuestra búsqueda a través de internet y encontramos la Asociación Cultural Puckllay, arte y comunidad; a través de su página web pudimos ver de qué se trataba el trabajo que realizaban e inmediatamente atraídos por lo que leímos, nos pusimos en contacto con Guillermo Vásquez, coordinador pedagógico del proyecto, quien

nos invitó a la muestra final del segundo ciclo del año donde los niños presentaron su trabajo. Este fue nuestro primer acercamiento al mundo de Puckllay.

Nuestra exploración inició con Guillermo quien nos brindó más datos sobre el proyecto, sobre los egresados y los padres de familia; a partir de ellos pudimos continuar con nuestro trabajo de campo y establecer un cronograma de actividades. De este modo, poco a poco fuimos introduciéndonos en el proyecto.

Como investigadores y comunicadores siempre nos pareció particularmente interesante poder analizar dos casos que pueden resultar muy distantes y, obviamente no podemos negar que Perú y Alemania son países que presentan realidades muy diferentes; sin embargo notamos que los procesos migratorios son un punto que ambos países comparten y que ha influido notablemente en el comportamiento de sus sociedades; por ello a partir de los proyectos seleccionados quisimos descubrir si el papel de las artes escénicas y del juego era clave para contribuir a la integración de niños y jóvenes con un pasado migratorio.

Fase de selección de unidades de observación y trabajo de campo

La selección de nuestras unidades de observación fue un proceso que pasó por muchos cambios ya que al ser una investigación con carácter cualitativo en el camino nos fuimos dando cuenta que ciertas decisiones tomadas debían ser reformuladas y replanteadas. En un inicio consideramos que debíamos trabajar con los niños que iniciaban el proceso de formación, los que se encontraban en la mitad de este y aquellos que ya lo habían finalizado. Sin embargo, consideramos que las primeras unidades no respondían directamente a nuestros objetivos y nuestra investigación se extendería demasiado; por lo tanto, decidimos entrevistar solo a los egresados de las primeras promociones de Puckllay y a los otros actores que hemos mencionado: equipo coordinador, profesores y padres de familia.

Por el lado del Kinderhaus Agapedia, nuestra selección de muestra no sufrió mayores cambios ya que desde el inicio de esta investigación decidimos trabajar con los adolescentes que habían participado en el proyecto ya que contábamos con un

conocimiento previo sobre esta organización. Por ello, luego de seleccionar nuestra muestra nos pusimos en contacto con cada uno de ellos.

El trabajo de campo supuso un acompañamiento de las actividades de ambos proyectos y acercarnos hacia los actores involucrados para luego poder aplicar nuestras herramientas de investigación.

Fase de análisis e interpretación de la información recolectada

A partir de una investigación cualitativa buscamos conocer de qué manera las artes escénicas representan un recurso comunicacional que contribuye a la integración de niños y jóvenes migrantes o con un pasado migratorio. Las técnicas de investigación fueron seleccionadas con la mirada puesta en la información que recogeríamos a partir de su aplicación y el futuro análisis que podríamos realizar.

Esta fase comenzó a partir de la aplicación de nuestras entrevistas y la observación de ambas experiencias ya que durante cada una de ellas íbamos descubriendo nuevos detalles dentro de ambos proyectos a los cuales en primera instancia no les habíamos prestado atención y no los habíamos identificado. Por lo tanto, desde nuestro trabajo de campo fuimos enriqueciendo nuestro análisis con todo lo que descubríamos en este camino y nutrimos nuestro conocimiento sobre ambos proyectos.

Cada una de las entrevistas que realizamos fue transcrita de manera íntegra y luego la información recogida en cada una de ellas fue sistematizada según las variables y sub-variable que habían sido definidas previamente. Esta sistematización nos brindó por un lado, la posibilidad de poder observar toda la información de una manera más rápida y global y por otro lado, nos permitió identificar aquellos puntos focales, es decir, respuestas que se repetían en cada una de nuestras entrevistas que nos permitieron luego llegar a nuestras conclusiones y responder a nuestras preguntas de investigación.

Al igual que las entrevistas a profundidad, la información recogida luego de realizar la observación fue puesta en papel y luego de ello, vimos cuál era aquella que respondía a los

indicadores planteados dentro de nuestro estudio; de este modo, obtuvimos los insumos necesarios para continuar con nuestro análisis.

Para poder realizar el análisis de la información obtenida debimos nuevamente concentrarnos en nuestros objetivos de investigación y en base a ellos fue que pudimos ir agrupando los resultados que fuimos encontrando. Al ser un estudio que analiza dos proyectos hemos tratado de llegar hacia una estructura de resultados donde ambas experiencias puedan calzar; de modo tal que, nuestro lector logre tener una visión clara de nuestra investigación.

Finalmente, el redactar nuestras conclusiones y recomendaciones requirió de un minucioso y exhaustivo trabajo que nos permitiera sintetizar nuestros resultados y responder a nuestras preguntas de investigación.

El siguiente cuadro muestra la duración de cada una de nuestras etapas de investigación y el proceso que atravesamos.

2011								2012										
May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ener	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
Fase de exploración del trabajo																		
					Fase de selección de unidades de observación y trabajo de campo													
													Fase de análisis e interpretación de la información recolectada					

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En el presente capítulo presentaremos los hallazgos a los cuales hemos podido llegar a partir de nuestro trabajo de investigación; de este modo, primero comenzaremos con la Asociación Cultural Puckllay arte y comunidad para luego dar paso a los encontrados en el Kinderhaus Agapedia.

IV.1 Puckllay, una escuela de arte y desarrollo integral

IV.1.1 El espacio que alberga Puckllay

El proyecto Puckllay, Arte y Comunidad se desarrolla en el distrito de Carabayllo, específicamente en la zona denominada Lomas de Carabayllo.

Para llegar a la zona se debe tomar un bus que llegue hasta el Óvalo de Zapallal para luego tomar otro bus que suba hacia Lomas y bajar en el paradero Nueva Avenida. Durante el trayecto que comienza en este óvalo hasta llegar a la parada mencionada, uno puede observar cómo es que la zona se va poblando cada vez más; asimismo, existen algunos vacíos entre los conjuntos de casas que se ven, los cuales están conformados muchas veces por residuos tóxicos como consecuencia de las ladrilleras, los rellenos sanitarios, la presencia de chancherías informales, entre otras actividades que contaminan el medio ambiente y que convierten a estos lugares en zonas totalmente inhabitables.

Anabelí Pajuelo y Milagros Esquivel, artistas profesionales, llegaron a Lomas de Carabayllo en el año 2004 a través de la organización Proceso Social, que se encontraba en la zona realizando diversos proyectos de desarrollo social, para llevar a cabo talleres de teatro intensivo y danza durante el verano de ese año; sin embargo, aquello que comenzó como un taller terminó por convertirse en un proyecto que cuenta con más de ocho años.

“El proyecto nació en el verano del 2004 cuando Milagros Esquivel y yo fuimos a Lomas de Carabayllo con el propósito de hacer un taller de teatro intensivo y danza, entonces fruto de este taller se hizo una muestra y fue traída a Lima con 25 niños de Lomas. La muestra fue presentada en la Asociación de Artistas Aficionados en el centro de Lima, hubo un resultado tan contundente que decidimos continuar el trabajo. Esta muestra se llamó Puckllay y entonces fue el nombre que le

dimos a todo el proyecto y comenzamos a trabajar en ello”. (Anabelí Pajuelo, Directora General y Socia fundadora)

De este modo, al término de los dos talleres que dictaron en verano, ambas regresaron a la zona y buscaron a los chicos con los cuales habían trabajado durante ese tiempo y los invitaron a formar parte del proyecto, casa por casa fueron conversando con los niños y sus padres y les explicaron en qué consistía esta iniciativa, les preguntaron qué les parecía y si estarían interesados en participar, obteniendo una respuesta positiva por parte de ellos.

Por lo tanto, el proyecto necesitaba contar con apoyo económico para poder continuar y fue por esta razón que se creó la organización GenerArte con la finalidad de contar con todo un marco institucional que les permitiera recibir donaciones y financiamiento; sin embargo, luego de un tiempo GenerArte junto con Milagros Esquivel tomaron su propio rumbo y entonces se formó la Asociación Cultural Puckllay, Arte y Comunidad, liderada por Anabelí.

Puckllay nació como una iniciativa externa de dos muchachas que llegaron a la zona para brindar su tiempo y talento, compartiéndolo con los chicos de la comunidad, brindándoles un espacio de formación artística al que no podían acceder debido a la lejanía de Lomas, a los recursos económicos con lo que cuentan y al limitado acceso a oportunidades; no obstante, este espacio que debería ser brindado por la educación formal, lamentablemente es omitido, suprimido e inclusive no valorado.

A partir de la realidad con la que se encontraron: niños involucrados en el trabajo de reciclaje, expuestos a muchos peligros, familias desintegradas, niñas que debían cuidar a sus hermanos menores y dejar de vivir su niñez; la visión de Milagros y Anabelí terminó por concretarse en este proyecto que justamente busca contribuir al desarrollo integral de estos niños y jóvenes, fundamentalmente, a partir de las artes escénicas pero también incluyendo otras disciplinas como artes plásticas o talleres de comunicación, liderazgo entre otros.

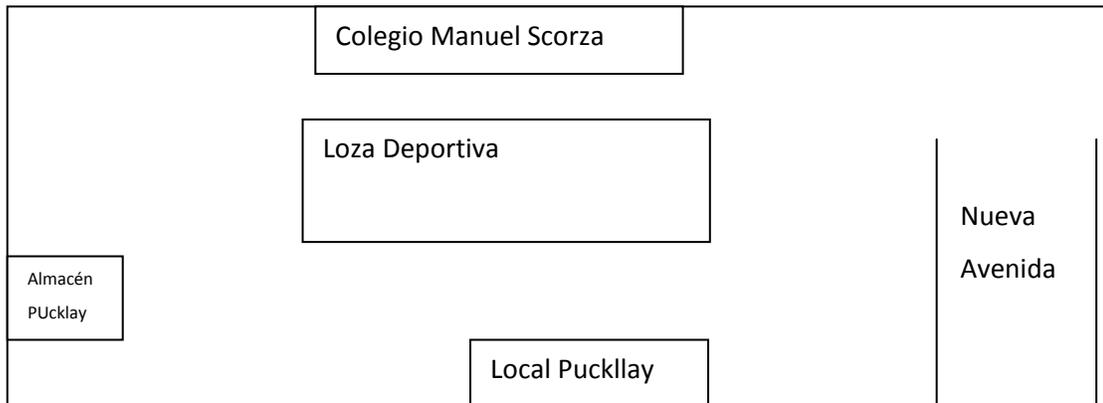
“(…) la finalidad del proyecto es ayudar al desarrollo integral, humano de estos chicos, porque dentro de tu etapa de formación, digamos, en el colegio este tipo de talleres deberían darse porque son coadyuvantes a este tipo de desarrollo, no se da porque no se da ni siquiera la posibilidad de que se desarrolle bien matemática, comprensión lectora, menos la posibilidad de que se desarrolle el lado artístico. Puckllay está tratando de cubrir eso, lo que está tratando de decir es que vamos a hacer mejores personas tratando, involucrándolos, acercándolos a una experiencia artística básica, no una en particular sino a todas las ramas de la disciplina escénica para empezar digamos, pero no excluyente(…)”. (Guillermo Vásquez, Coordinador de Proyectos y Socio fundador)

Los talleres comenzaron a dictarse en la casa de Juan Anyosa, egresado de la primera promoción de Puckllay ya que no contaban con un local en el cual pudieran realizarse las clases; conforme pasó el tiempo lograron llegar a un acuerdo con el Colegio Manuel Scorza, el cual les prestaba cuatro salones durante los días sábados para poder llevar a cabo estos talleres; sin embargo, a lo largo de este tiempo también se han presentado algunos problemas ya que el Colegio no les ha continuado brindando las facilidades necesarias; por lo que el espacio se convierte en una limitación que debe ser superada continuamente.

Afortunadamente, Puckllay cuenta con un local donde se construirá el Centro Cultural Puckllay que incluirá también a la Escuela de Arte y Desarrollo Integral. Luego de luchas continuas para lograr contar con los permisos necesarios para la edificación, al igual que la búsqueda constante de financiamiento; se dio inicio a la obra en el marco del tercer Festival Arte y Comunidad en noviembre de 2012.

Si bien lo más importante es contar con un lugar para el desarrollo de las clases, también resulta fundamental contar con espacios donde se puedan guardar todos los materiales que son utilizados como: cajones, pelotas, guitarras, monociclos, colchonetas, zancos, entre otros; de este modo, Puckllay alquila unas habitaciones cerca a su local que funcionan prácticamente como un almacén; sin embargo, debido a la falta de espacio, estas fueron empleadas para la realización de talleres como charango y títeres, en el último ciclo del año 2012.

En el siguiente croquis hemos tratado de identificar los espacios antes mencionados dentro de la comunidad:

Los espacios se encuentran muy cerca unos de otros; por lo que los niños siempre se desplazan de un lugar a otro en búsqueda de sus talleres y los materiales que necesitan sin mayor problema.

Hemos podido acercarnos un poco a la historia del proyecto y entender cómo se formó y en qué contexto nació; sin embargo, también resulta importante conocer bajo qué filosofía se trabaja en Puckllay y de qué manera buscan que todos los actores se involucren en este proyecto y participen activamente de él.

IV.1.2 En Puckllay nos comprometemos, pero tú también te comprometes

El modelo bajo el que se trabaja en Puckllay es participativo, es decir, todos los actores que intervienen en este proyecto cumplen un rol activo e importante ya que con el esfuerzo de cada uno de ellos se podrán lograr los objetivos a los cuales esta iniciativa apunta.

Entre los actores que intervienen en este proyecto tenemos a los participantes, los padres de familia, los profesores y la propia comunidad. De este modo, en Puckllay tanto los participantes como los padres de familia deben firmar un compromiso con la finalidad de demostrar su interés en el proyecto y su continuidad en el mismo.

El proceso de formación dura cuatro años, en este período los niños van a recibir una formación integral en artes escénicas y también formación complementaria en artes plásticas, comunicaciones, entre otros ámbitos. De este modo, Puckllay se compromete a formarlos de la mejor manera posible, preparando cada taller y atendiendo las necesidades de los niños, brindándoles su apoyo; mientras que, ellos al mismo tiempo se comprometen a asistir continuamente a los talleres.

Carla: ¿En qué consiste el compromiso de los chicos?

Guillermo: va relacionado a dos cosas: a los que ellos van a recibir del proyecto y a lo que ellos van a entregar a cambio al proyecto. (...) por un lado, nosotros nos comprometemos a darles una serie de talleres, a facilitarles los materiales, a prestárselos si fuese el caso, a una observación pedagógica, psicopedagógica, a evaluarlos y comunicarnos con los padres, a ofrecerles algunas actividades fuera del contexto de la escuela como ir a una función de teatro, (...) a cambio los chicos se complementa a asistir puntualmente, a hacer las tareas o ejercicios que se les puede dar, a cumplir un código de conducta que tenemos, que implica el compromiso con el proyecto, a respetar al otro, a cumplir las reglas generales que tenemos, que son reglas básicas de convivencia, y se comprometen a entregar lo mejor de sí cuando se les pide hacer algo (...)

(Guillermo Vásquez, Coordinador de Proyectos y socio fundador)

Por lo tanto, los participantes también se comprometen a dar lo mejor de ellos mismos, es decir, si bien es sumamente importante que asistan a los talleres, es aún más importante que participen dando lo mejor de sí y poniendo todo de su parte para aprender. Brindar lo mejor de ellos en los talleres permite que trasladen esta práctica hacia su vida cotidiana, con sus familias, con sus amigos, en el colegio; es decir, en cada espacio en el cual se desenvuelvan darán lo mejor de ellos y ello también se reflejará en los caminos que tomen una vez que terminen su formación en Puckllay.

Vemos también que en Puckllay la formación no solo se restringe a los talleres que la propuesta metodológica concibe, sino que se complementa con salidas a espectáculos teatrales, circenses, etcétera. Es aquí donde los niños pueden observar cómo es el trabajo de un colectivo de arte y pueden vivir esta experiencia que ayudará al proceso formativo del cual son protagonistas. Asimismo, estas actividades les permiten a los niños ir más allá,

contar con una visión más amplia, descubrir nuevos espacios e ir nutriéndose de nuevas propuestas.

Como mencionamos, el compromiso de los participantes es asistir puntualmente todos los sábados; sin embargo, muchas veces esto no depende solo de ellos sino que pasa directamente por una determinación de sus padres ya que son ellos quienes toman las decisiones finales. Es por este motivo que en Puckllay también se trabaja intensamente con los padres de familia para sensibilizarlos sobre la importancia de la participación de sus hijos en el proyecto a partir de reuniones periódicas que se mantienen con ellos.

Al igual que los niños, los padres también firman un documento en el cual se comprometen a dejar participar a sus hijos en la Escuela, son ellos los responsables de que sus niños asistan puntualmente, que tomen desayuno antes de comenzar los talleres ya que estos duran hasta las 2:00 pm. y requieren de una gran energía. En otras oportunidades deben enviarles almuerzo ya que tienen ensayos luego de esta hora para determinadas presentaciones. También se comprometen a colaborar con otras tareas comunitarias como la limpieza de los salones del colegio o con otras faenas.

“los padres se comprometen a ciertas cosas por ejemplo, muchos chicos, la puntualidad no depende de ellos, sino de las familias, a qué hora los mandan (...)se comprometen a que los chicos lleguen a una hora, lleguen desayunados, se comprometen a que los chicos lleguen aseados porque muchas veces no es por falta de recursos sino por costumbres ya adquiridas. Por decirte para todo lo que son clases de teatro, de danza, tú lo has visto, todos los chicos se sacan los zapatos en la puerta y es un tema, lo has visto, es un tema. (...) se comprometen a colaborar con las tareas de limpieza del proyecto (...).” (Guillermo Vásquez, Coordinador de Proyecto y Socio fundador)

El cronograma de limpieza se elabora en la primera reunión que se tiene con los padres de familia al comienzo del ciclo, en este encuentro son los mismos padres quienes van asignando responsables durante cada día para realizar el mantenimiento de los ambientes que son empleados para el desarrollo de los talleres.

A pesar de que son sus propios hijos quienes deben tirarse al piso en cada taller y al compromiso que se firma, hay algunos padres que no cumplen con sus responsabilidades y no asumen esta tarea; lo cual es muy lamentable ya que una de las pocas cosas que busca el proyecto de ellos es que brinden su tiempo para colaborar con la limpieza de estos salones. No obstante, existen casos contrarios donde hay padres que verdaderamente se comprometen de manera íntegra con Puckllay y son un apoyo incondicional, uno de ellos es el señor Juan Pujaioco quien se convirtió en coordinador local del proyecto.

Por lo tanto, podemos ver que existe un compromiso de ida y vuelta: Puckllay se compromete a formar a los niños de manera integral pero ellos junto a sus padres también deben comprometerse a contribuir directamente a esa formación; por ello, no se trata de ver a los niños como actores pasivos que simplemente reciben talleres sino que, ellos vayan tomando conciencia de la importancia de formarse y de apoyar al proyecto trabajando de manera conjunta.

No existe una mirada asistencialista dentro de Puckllay, muy por el contrario se busca que los padres cumplan un rol activo al igual que sus hijos, brindándoles herramientas que los empoderen y que permitan que se vayan apropiando del proyecto para que en un futuro puedan ser ellos quienes lo dirijan.

Este proceso de empoderamiento parte de la confianza y los vínculos que ha logrado construir el equipo coordinador de Puckllay junto con los profesores, entre ellos y la propia comunidad. Si bien es cierto que al inicio ingresaron como agentes externos a la comunidad, con su trabajo han ido introduciéndose en ella y los prejuicios que podían existir por parte de los pobladores hacia ellos han ido desapareciendo.

“La cantidad de tierra que barríamos era brutal y todas las madres nos miraban como si fuéramos locas y sí generábamos una curiosidad y también cierto grado de desconfianza porque éramos un elemento extraño a la comunidad y de hecho el elemento extraño no puede entrar así no más, sino que llega a través de otros canales y en este caso nuestro canal fue la ONG Proceso social”.
(Anabelí Pajuelo, Directora General y Socia fundadora)

IV.1.3 Niños y jóvenes inmersos en el mundo Puckllay

El proyecto Puckllay nació, como mencionamos, para contribuir al desarrollo integral de los niños y jóvenes de Lomas de Carabayllo; sin embargo, es importante preguntarnos quiénes son estos niños y adolescentes, de dónde vienen, cómo son sus familias, cómo es su entorno, a qué peligros están expuestos, entre otros puntos.

En capítulos anteriores hemos podido ver que la migración interna en nuestro país tuvo su mayor episodio de incidencia entre los años setentas y ochentas; donde muchísimas personas decidieron venir desde diferentes lugares de nuestro país hacia la capital en búsqueda de una mejor calidad de vida; de este modo, muchos de ellos comenzaron a poblar los alrededores de Lima y de igual modo, nació Lomas de Carabayllo.

Los niños y jóvenes que se encuentran en Puckllay son entonces migrantes de segunda generación ya que son sus padres quienes llegaron a Lima; al conversar con algunos de los egresados de la primera promoción pudimos confirmarlo; asimismo, notamos que muchos de sus familiares también han migrado hacia la capital; por lo que la migración se convierte en una constante dentro de su contexto familiar.

Carla: ¿De dónde son tus papás?

Henry: Los dos son de Cajabamba.

Carla: ¿Tienes mucha familia que ha nacido allá o todos acá?

Henry: En sí toda mi familia es de allá.

Carla: ¿Dónde viven todos ahora?

Henry: o sea como toda familia creo ¿no? que todos se dispersan y se van por otros lados a vivir ¿no? tengo familia acá también.

(Henry Gutiérrez, egresado de la primera promoción de Puckllay)

Sus padres llegaron desde lugares como Ayacucho, La libertad, Cajamarca, Piura, Chachapoyas, desde este último departamento llegó Héctor Huablocho padre de dos niños participantes en Puckllay: Ulises y Gaby, él nos comentaba que vino a la capital porque quería ser ingeniero; sin embargo, al no contar con los recursos económicos necesarios empezó a trabajar y en el tercer ciclo de universidad se enfermó y debió interrumpir sus estudios.

Todas estas personas que llegaron a Lima sufrieron un fuerte choque cultural; al llegar a una ciudad que concentraba su poder en determinados estratos sociales, donde sus habitantes se mostraban indiferentes y le daban la espalda a una parte de la ciudad que venía creciendo desordenadamente como un anillo que cada vez se ampliaba más y más; pero que quería ser negada por muchos, esa parte que ahora conocemos como “Lima periférica”.

Asimismo, antes de que se produjese este encuentro entre las personas que migraban hacia Lima y los limeños, cada grupo tenía sus propios prejuicios y estigmas hacia el otro; por lo tanto, de por sí ya existían barreras que acrecentaron las diferencias e impidieron que se diese una comunicación efectiva, evitando también que se construyeran vínculos y que las personas se conocieran.

Hemos visto que ante cualquier encuentro entre dos personas que vienen de culturas diferentes, siempre existe una incertidumbre y angustia hacia lo nuevo, hacia relacionarte con alguien que no conoces; si sumamos a ello los estigmas que existían, estos se convirtieron en muros de contención que no facilitaron la integración de ambos mundos y que por el contrario, terminaron por resaltar las diferencias de la otra persona.

Héctor: de la gente pensaba que hay muchos rateros y que la mayoría son malos porque eso era lo que llevaban allá y además mis paisanos cuando se iban, se iban muy diferente, muy arrogantes y hablaban solamente de Lima y a veces ya no querían ni comer la comida de la tierra, ¿no es cierto? Pero yo vine con la intención de estudiar y ser otra cosa para cambiar ese modo de pensar.

Carla: y lo que usted pensaba de los limeños, que eran malos, arrogantes, ¿cambió esa idea?

Héctor: al contrario, se acentuó más, porque la práctica y la vivencia misma hacían que, sí son indiferentes y hasta ahora que ya tengo muchos años en Lima, a veces extraño conversar en el micro, algunas personas te hacen caso, otras te miran con desdén.

(Héctor Huablocho, padre de familia Puckllay)

Lamentablemente, estos muros aún no han sido derribados, sino que al contrario vemos que cada día surgen otros nuevos e inclusive las brechas se intensifican, lo cual se ve reflejado en la gran indiferencia que existe hacia el otro y la desconfianza diaria que percibimos, trayendo como consecuencia una sociedad fragmentada donde en una misma ciudad existen

pequeños mundos que viven aislados unos de otros y que aún no logran entablar una comunicación que busque transformar esta situación.

Si bien la mayoría de los niños y jóvenes de Lomas de Carabayllo han nacido en Lima, todos ellos tienen una historia de migración muy fuerte, una historia marcada por la lucha de sus padres para llegar hacia la capital, por el esfuerzo de construir desde cero un espacio para poder vivir donde han debido enfrentar una serie de dificultades y superarlas.

Por ello, estos chicos deben lidiar aún con ese estigma que existe hacia el migrante, hacia el “forastero” como una persona que llegó e “invadió” la capital; no obstante muchos de ellos tienen poco contacto con la Lima residencial ya que no se desplazan hacia esta parte de la ciudad porque su vida se desarrolla en Lomas: su colegio se encuentra ahí, sus amigos viven ahí, encuentran lugares de recreación en su barrio; sin embargo, más adelante veremos qué sucede cuando tienen que salir de ahí para continuar con su formación, cómo se produce este encuentro.

Sumadas a sus raíces migrantes, esta población es una de las más vulnerables dentro de su distrito ya que están expuestos a muchos peligros como las drogas, el alcohol y pandillaje; asimismo, muchos de ellos se ven obligados a colaborar con la economía de sus familias, por lo que deben insertarse en actividades como el reciclaje o ayudar a sus padres en los trabajos que realizan como por ejemplo: construcción civil. Todo ello finalmente desencadena en que los chicos tengan un rendimiento académico muy bajo o que en el peor de los casos deban abandonar el colegio, pero el peor resultado es que vean sus sueños truncados y sientan que hay muchos obstáculos que les impiden luchar por ellos y conseguirlos.

“Hoy en día el mayor problema es el tema de la deserción escolar, la delincuencia y el pandillaje sumado a eso, el agravante como el consumo de drogas y esto viene porque pertenecen a familias desintegradas, que están desestructuradas, a que el nivel educativo es pésimo totalmente. Hay una necesidad económica. (...)Entonces hay mucha deserción escolar porque los chicos no tienen objetivos y hay un techo de posibilidades y expectativas en cuanto a que les exigen los padres a

ayudar para el frejol de cada día. A las mujeres a atender a los hermanos menores, a estar en la cocina.” (Anabelí Pajuelo, Directora General y socia fundadora)

Este techo de posibilidades debe ser superado por los chicos y a partir de su experiencia en Puckllay van adquiriendo las herramientas necesarias y van formando su propia visión sobre el futuro que quieren tener y qué camino van a seguir para alcanzar los objetivos que se proponen.

Finalmente, los niños y jóvenes de Puckllay son un grupo de la población sumamente importante que al igual que en otros muchos lugares de la periferia de nuestra ciudad demanda la atención no solo de iniciativas de la sociedad civil; sino también de políticas y planes desde el Estado, un Estado que como hemos visto aún continúa ausente y no actúa.

IV.1.4 Charango, zancos, danza, acrobacia y más talleres

La formación dentro de la Escuela de Arte y Desarrollo Integral Puckllay tiene una duración de cuatro años donde los niños y adolescentes reciben diferentes talleres que se concentran en las artes escénicas: teatro, danza, música, circo; pero no solo se limitan a ellas sino que también al tratarse de una formación integral, los chicos reciben talleres de liderazgo, comunicación, entre otros puntos que contribuyen a este proceso de aprendizaje.

Durante cada año de formación existen tres ciclos: un ciclo de verano, de enero a marzo otro ciclo que empieza en mayo y termina en julio y el último que comienza en setiembre y termina en noviembre; de este modo, cada ciclo dura tres meses y se realiza una pausa de un mes entre cada uno de ellos. En el primer ciclo los talleres se intensifican ya que los chicos están de vacaciones y cuentan con mayor tiempo para dedicárselo a Puckllay; mientras que en invierno, las clases se dictan los días sábados por las mañanas y por las tardes.

A lo largo de estos años, Puckllay ha ofrecido diferentes talleres y también los horarios han sufrido variaciones a partir de los otros compromisos que deben cumplir los chicos, como por ejemplo: el colegio. Entre estos talleres podemos mencionar algunos como: teatro, danza, malabares, equilibrio, acrobacia, ritmo, prensa, capoeira, guitarra y la lista podría

resultar interminable. Más adelante nos concentraremos en analizar cómo estos son desarrollados y cuál es la metodología que se emplea. No obstante, no podemos dejar de mencionar que dentro de estos talleres los niños y adolescentes llegan con sus costumbres y tradiciones heredadas de sus padres, es en estos espacios donde todas sus culturas confluyen y el choque al que hacíamos referencia va tomando diferentes configuraciones.

Queremos destacar que durante el último ciclo del año 2012, tiempo en el cual realizamos nuestra observación, los talleres dictados fueron: títeres, ritmo, sikuris, charango, zancos y radio; los cuales en un principio eran dictados los sábados por la mañana y por la tarde; sin embargo, a raíz de la huelga que realizaron los profesores de los colegios nacionales, los niños debieron recuperar clases durante estos días por las mañanas; por lo que el horario se tuvo que reestructurar y debieron asistir los domingos.

Adicionalmente a los talleres que se brindan en la Escuela, como mencionamos, el proceso de formación también incluye una serie de actividades como acudir a espectáculos, funciones teatrales, funciones de circo, entre otros eventos.

“Todos los chicos Puckllay han ido a todas las funciones de La Tarumba desde que han entrado al proyecto, porque La Tarumba nos regala 80 o 100 al año entradas para sus funciones y siempre nos regala y este año por ejemplo Circo Loop también nos regaló, Yuyakni también nos regala funciones, a veces funciones completas, esta función es para Puckllay, vamos con los chicos, padres, hermanos, primos y colados, vamos con todos(…)” (Guillermo Vásquez, Coordinador de proyectos y socio fundador)

La importancia de estas experiencias no solo recae en el hecho de que los niños puedan aproximarse hacia espectáculos y poder ver reflejado en una puesta en escena lo que ellos semana a semana practican; sino que también les permite ir ampliando su visión del mundo, saber que más allá de Lomas tienen toda una gama de posibilidades que pueden ir descubriendo y en las cuales pueden introducirse.

Dentro de Puckllay cada taller es dictado por artistas profesionales quienes son especialistas en su campo y quienes se trasladan hacia Lomas para poder brindar todo lo que saben a los

niños, estos profesores entonces cumplen un rol fundamental dentro de todo este proceso de formación y también son actores clave dentro de la dinámica del proyecto.

IV.1.5 Más allá de un profesor

Aquellos quienes impulsan la formación de los niños y adolescentes dentro de Puckllay son los profesores. Cada uno de estos formadores proviene de diferentes disciplinas artísticas y a partir de esta formación, buscan plasmar todo lo que saben en cada clase que realizan, son artistas y como ellos sostienen, el arte es su forma de expresarse, de comunicarse y de comprender el mundo.

Los profesores no viven en Lomas de Carabayllo y casi todos han llegado por primera vez a esta zona a partir de su trabajo en Puckllay; asimismo, muchos de ellos deben trasladarse desde lugares muy lejanos; sin embargo, la distancia no supone una barrera para ellos ya que existen otras motivaciones que los impulsan a formar parte del proyecto; motivaciones que van desde querer dar lo mejor de ellos, ver el progreso de los chicos, hasta ver cómo con su trabajo pueden hacer felices a los niños.

“A veces no te miento es bastante cansado porque el trabajo con niños, yo que trabajo generalmente con niños y adolescentes es un poco cansado, a veces me ha costado ir pero ves una clausura y ves todo el producto final y eso te da ganas de seguir, ver la sonrisa de los niños, ver a los papás como están felices, eso es un poco lo que me dan ganas de ir y ver como siempre están progresando.”
(Frank García, profesor de malabares de Puckllay)

“Quizás son sus ganas de los chicos, quizás es ese cariño que le ponen, que no he visto, bueno si he visto en algunas instituciones, pero claro a veces tú enseñas y es tu hora, el alumno está mecanizado de tal hora a tal hora, pero ellos no, vienen casi siempre libres, porque ellos quieren y aparte es porque les gusta y se nota el gusto por la música (...) nos gusta lo que estamos haciendo pues el tiempo se te va volando, parece que no hubiese reloj y se nos pasa la hora” (Christian Carhuancho, profesor de música de Puckllay)

Esas ganas de aprender es lo que marca la diferencia dentro de Puckllay porque es una experiencia libre, donde los niños deciden querer ir, nadie los obliga y ello desencadena en

su buen desempeño dentro de cada taller y las relaciones que se van construyendo con sus profesores.

Estas relaciones entre profesores y chicos Puckllay están basadas en la confianza y el respeto hacia el otro; los profesores van ganándose poco a poco la confianza de los niños; para de este modo poder comunicarse con ellos, escuchar lo que piensan, lo que esperan de sus talleres, las dudas que tienen respecto a las clases. Cada niño es un mundo diferente, por lo tanto los profesores cumplen un rol trascendental en la comprensión de sus mundos para luego trasladarlos hacia la metodología que aplican.

Asimismo, son los profesores quienes van guiando su proceso de formación, quienes en cada sesión van siguiendo sus avances y van reforzando las habilidades con las que cuentan los niños, existe un compromiso que parte desde los profesores hacia los chicos y el cual justamente consiste en trabajar con ellos de manera conjunta dejando de lado las relaciones verticales y transformándolas en relaciones horizontales donde ambos actores sean interlocutores válidos dentro de todo este proceso.

Esta relación horizontal permite que muchos de los profesores se conviertan en referentes para los chicos, que ellos quieran en un futuro ser como sus maestros y seguir sus pasos; de igual modo, los vínculos son tan estrechos que muchos de los egresados manifiestan que el proyecto se ha convertido en su segundo hogar, un lugar al cual pueden acudir en cualquier momento y donde saben que siempre estará alguien para escucharlos y apoyarlos.

“(…) por ejemplo con la directora, la profesora Anabelí hay tanta confianza que a veces necesito algo en mi instituto, la llamo, converso con ella, le pido si me pueden prestar. A mis profesores les pido si me pueden ayudar en algunas tareas, por ejemplo en la casa de la profesora Anabelí, siempre todos los del elenco tienen que llegar a su casa cuando les falta algo, así como que a mí también ya me da un poco de vergüenza ir, de estar incomodando pero nada la profesora es chévere, en sí ahorita es como nuestra segunda madre, igual que el profesor Pierre, con él ya hay una confianza total, con Guille pero siempre manteniendo el respeto.” (Henry Gutiérrez, egresado de la primera promoción de Puckllay)

Es importante notar que esa confianza siempre va de la mano con respeto y debido a que los chicos se han formado bajo estos principios, siempre serán trasladados hacia su vida cotidiana y en todas las relaciones que emprendan en un futuro.

Por otro lado, uno de los pilares del proyecto es poder lograr que los propios chicos y la comunidad se vayan apropiando de esta iniciativa; de este modo, los profesores también son claves para cumplir este objetivo ya que deben ir contribuyendo a que los egresados de las primeras promociones vayan formándose como futuros profesores.

En tal sentido, algunos de estos egresados han venido asistiendo a los profesores en determinados talleres; y otros han tenido la oportunidad de dictarlos dentro de la escuela y esto es muy interesante ya que los niños menores ven en ellos un ejemplo a seguir y al mismo tiempo, ello nos demuestra como el arte ha promovido un cambio en ellos y como este cambio es retribuido hacia su comunidad.

“Los chicos más grandes que ya están siendo profesores y que les encanta ser profesores, la preocupación que tienen sobre los problemas de su comunidad, el abrirse los ojos a eso, es la diferencia que hay entre alguien que no tiene esa posibilidad y termina metido en una pandilla porque no ve que hay otras cosas por hacer y no cree que el estar en una pandilla sea un problema si no parte del estrecho mundo en el que está viviendo o le toca vivir.” (Guillermo Vásquez, Coordinador de proyectos y socio fundador)

De este modo vemos que los profesores no solo son los responsables de realizar los talleres; sino que cumplen un papel mucho más complejo y activo que supone la construcción de relaciones con los chicos, comprender quiénes son, de dónde vienen, entenderlos y por otro lado, son un referente para ellos y también participan en la formación de futuros formadores.

Los profesores se convierten en ese nexos que articula el trabajo dentro de la comunidad, un trabajo que involucra crear redes entre los niños y jóvenes, los padres de familia, los profesores y los propios pobladores de Lomas.

IV.2 Puckllay, una transformación desde las artes escénicas y el juego

IV.2.1 Cambios desde las artes escénicas

Todos los cambios que se producen en nuestra sociedad están motivados desde diferentes áreas y son protagonizados por nosotros mismos, los cambios suponen un proceso largo de aprendizaje, de obstáculos que deben ser superados, de un arduo trabajo que finalmente verá sus resultados en ese cambio que tanto ansiamos y anhelamos.

Hemos visto cómo Puckllay surgió a partir de las ganas y el empuje de dos artistas que llegaron a la zona con lo que sabían hacer, con su trabajo, con su **ARTE** y que decidieron quedarse en ella, anhelando un cambio para los niños y jóvenes con los que se habían encontrado y para la propia comunidad de Lomas de Carabayllo. La llegada de nuevos miembros al equipo inyectó muchas ganas para continuar con el proyecto, artistas profesionales formados en el arte escénico que conciben su vida desde él,; por ello fue que decidieron trasladar esa concepción del mundo hacia esta zona.

“Nosotros siempre decimos trabajamos con el arte no a través de, porque todos nosotros somos artistas, entonces todo lo que respiramos y somos es lo que aplicamos es lo que estamos haciendo, en esa medida todo lo que hacemos tiene un nivel profesional (...)” (Anabelí Pajuelo, Directora General y socia fundadora)

“decidimos el arte porque somos artistas, es nuestro lenguaje porque es nuestra manera de vivir y es lo que sabemos hacer.” (Guillermo Vásquez, Director de Proyectos y socio fundador)

Crear en el potencial que tiene el arte para transformar situaciones es creer en todas las habilidades que los seres humanos pueden desarrollar a partir de su introducción en diferentes disciplinas artísticas, concebir el arte como un todo que tiene la posibilidad de contribuir al desarrollo de las personas y que este desarrollo sea integral, que no sea un crecimiento fragmentado sino que incluya diferentes aspectos como lo personal, profesional, familiar, etc.; fue el punto de partida para Puckllay.

El arte visibiliza, problematiza, genera espacios de diálogo, espacios de encuentro y también por qué no, espacios de desencuentro. Pone de manifiesto y visibiliza situaciones y

realidades no conocidas; sin embargo, también corremos el riesgo de circunscribir estas experiencias solo al campo del arte, aislándonos de otras disciplinas y restringiendo el potencial que verdaderamente tiene; por ello, es importante generar vínculos y puentes con otras organizaciones, con otros actores, construir alianzas.

Hemos dicho entonces que la transformación supone un proceso, un camino que se debe recorrer hasta llegar a la situación deseada; de este modo, durante él los chicos van adquiriendo una serie de habilidades y van desarrollando seguridad en ellos mismos, confianza, mejoran su autoestima, van construyendo su propia identidad y generan un sentido de pertenencia hacia su comunidad. En otras palabras, van conociéndose y a partir de este descubrimiento es que van viviendo nuevas experiencias.

¿Quién soy? Una búsqueda constante

Cada uno de los talleres que se dictan dentro de Puckllay busca que los niños inicien un proceso de exploración, que sean ellos mismos quienes vayan descubriendo qué pueden realizar con los elementos con los que cuentan y para realizar esto primero deben ellos mismos saber quiénes son, ir descubriendo cuáles son los talentos con los que cuentan, qué les gusta hacer, en qué deben mejorar, cuáles son sus debilidades y cuáles sus fortalezas.

Este descubrimiento implica una búsqueda constante, no es una situación que sucede en un solo día o que podamos decir: “hoy quiero saber quién soy, lo descubriré”; todo lo contrario, conocerse a sí mismo implica una larga y constante exploración, saber cuáles son mis miedos, mis sueños, mis anhelos y en Puckllay todo ello se va construyendo con la experiencia de trabajar con el arte.

“El arte te da la posibilidad de muchas cosas, (...) de conocerte a ti mismo, a primero averiguar muchos de tus límites y luego a tratar de ir un poco más allá (...)” (Guillermo Vásquez, Coordinador de proyectos)

Cuando pudimos observar el trabajo que se realiza en los talleres, pudimos ver también cómo los propios chicos iban explorando las diferentes técnicas que los profesores les mostraban, en el proceso de aprendizaje ellos mismos iban descubriendo que con tres

pelotas podían hacer nuevos trucos y el profesor del taller de malabares los incentivaba a explorar nuevas alternativas.

Asimismo, en los talleres de música los chicos también van experimentando nuevas maneras de tocar los instrumentos, van cuestionándose qué podría pasar si tocan de una manera diferente a la que ya saben o si cambian ciertas pautas aprendidas y este proceso es muy enriquecedor no solo para los niños y jóvenes, sino también para los profesores ya que van nutriéndose en este camino.

“preguntas muy inocentes y a veces locas, por ejemplo: ¿por qué no tocas al revés? Inocentemente o ¿y si hiciera esto?, y es cierto ¿no? Y luego me pregunto ¿y si yo hago esto?, entonces voy pensando en el camino a mi casa.” (Christian Carhuancho, profesor de música de Puckllay)

Este cuestionamiento que se hacen los niños también se traslada hacia ese descubrir quiénes son, de dónde vienen y qué quieren ser; muchos de los niños se inician muy pequeños dentro de Puckllay pero cuando llegan a la adolescencia, entran a una etapa muy crítica, donde se vuelven mucho más vulnerables y pueden llegar a ser muy frágiles; por ello, la importancia de irse conociendo a sí mismos durante todos esos años y luego de descubrir quiénes son, reafirmar su identidad.

Este proceso no se da exclusivamente a través de las artes escénicas, como nos comentaba Guillermo Vásquez, coordinador de proyectos, la experiencia se da a partir del arte pero no de manera excluyente; por ello, los chicos también pasan por un taller de liderazgo que les brinda otras herramientas para ir descubriendo quiénes son.

Asimismo, los talleres también buscan que los chicos sean honestos con ellos mismos; si bien pueden surgir una serie de cuestionamientos, es fundamental que sean sinceros con los que son, que se valoren y acepten tal cual son.

“(…) los chicos aprenden todo un concepto de disciplina, compromiso, honestidad sobre quiénes son ellos, de identidad, de búsqueda y de cuestionamiento hacia su realidad y sociedad que es muy importante.” (Anabelí Pajuelo, Directora General y socia fundadora)

Esa honestidad sobre quiénes son, respetar aquello en lo que creen y ser fiel a ello es lo más difícil de adquirir y sobre todo de mantener ya que los chicos están en constante contacto con diferentes personas y reciben mucha información que indirecta o directamente puede manipularlos y cambiar su forma de ver la vida. Por ello es muy importante que la formación por la que pasan les brinde los cimientos necesarios y sólidos que les permitan sostenerse y que nunca lleguen a quebrarse o en los cuales no aparezcan grietas que terminen por romperlos.

“Reafirmar tu proceso de persona para sentirte bien con lo que estás haciendo y con esa capacidad escuchar a tus amigos, conversar con tus amigos, sin que merme eso que estás construyendo a través de tu proceso arte-educador de Puckllay.” (Óscar Pacheco, profesor de zancos de Puckllay)

Lograr lo que nos menciona Óscar Pacheco representa un gran desafío tanto para el equipo de Puckllay como para los propios chicos, es en este punto donde se puede ver qué tan lejos ha llegado ese proceso de descubrimiento como persona, de construcción de identidad, de ser uno mismo siempre sin importar dónde se esté, con quién y en qué situación. Este respeto que tienen los chicos hacia lo que van construyendo también se ve fuertemente influenciado por el grado de seguridad y confianza que hayan desarrollado en ellos mismos.

Seguridad y confianza en sí mismo

Desarrollar confianza en uno mismo y estar seguro de quien se es, de lo que se hace, de los pasos que se van dando es el resultado de un largo trabajo que involucra diferentes aspectos que van desde la familia, los amigos, el contexto en el que una persona se desenvuelve y la formación que va recibiendo.

En los talleres de Puckllay los chicos se enfrentan a disciplinas a las cuales nunca antes habían accedido, es decir, llegan a vivir una experiencia completamente nueva y desconocida para ellos; de este modo, a partir del primer momento que comienzan su trabajo en el taller van construyendo esa confianza y seguridad que todo artista debe tener.

El inicio de cada uno de los talleres no es fácil para los niños y adolescentes ya que ellos deben ir aprendiendo cómo hacer malabares con tres pelotas, a pararse de manos, a afinar

un instrumento, a caminar sobre un alambre, a montar un monociclo, entre otras actividades que les demandan dedicación y mucho empeño para llevarlas a cabo. Sin embargo, no solo se trata de esfuerzo; sino que también influyen otros componentes como la seguridad que pueden ir adquiriendo y la confianza de creer en ellos mismos, de creer en que sí lo pueden hacer.

Queremos trasladar lo anterior hacia un ejemplo muy concreto que es el desarrollo del taller de zancos. En este espacio los niños deben aprender a caminar sobre unas estructuras de madera donde mantener el equilibrio resulta muy complicado y se convierte en un reto para ellos. Al principio, algunos de los chicos se caían porque perdían el centro y tenían que pararse nuevamente y continuar practicando, esa caída podría convertirse en un obstáculo para su aprendizaje ya que inevitablemente genera miedo, duda, inseguridad hacia lo que se está haciendo; sin embargo, puede suceder todo lo contrario y convertirse en un aliciente para que continúen practicando y que finalmente vayan adquiriendo mayor seguridad y confianza en ellos mismos ya que han experimentado una caída pero saben que se pueden parar y seguir adelante.

“Tú estás creyendo en algo, en algo que puedas hacerlo y estás jugando con lo máximo de tu habilidad corporal, si me caigo yo me voy a levantar y lo emotivo no puede trascender tanto que me llegue a dominar, yo no digo que no te sientas mal o llores o que no te duela, el dolor está ahí y estamos para sobarte, para cuidarte, para darte afecto, pero no para hacer más drama, entonces te paro y sigues caminando.” (Óscar Pacheco, profesor de zancos de Puckllay)

Es muy importante lo que nos comentó Óscar porque es cierto que los chicos sufren caídas en su taller pero también resulta fundamental que no sean sobredimensionadas y que ellos mismos continúen y no suspendan su proceso de formación.

Otro claro ejemplo es el taller de música, el cual para algunos chicos resulta muy fácil ya que cuentan con habilidades que encajan muy bien en este campo; sin embargo, existen otros niños que deben esforzarse muchísimo para lograr aprender a tocar un instrumento. Guillermo Vásquez, quien ha sido profesor de este taller durante muchos años, nos comenta

que algunos chicos llegan al taller muy inseguros, sin confiar en que pueden lograr buenos resultados, chicos que no creen en su talento porque aún no lo han descubierto.

“ (...) los ojos de un chico que por primera vez descubre que da tres sopladitas y le sale una melodía y descubre que el también puede hacer eso, para todo lo demás existe Visa, eso te lo paga todo, es un momento mágico, descubre yo he hecho música, yo creía que no podía pero sí puedo, ese paso, ese primer paso no sabes lo fundamental que es y es importante que el maestro sepa dirigirlo para que eso se logre y no hacerlo sentir mal porque no lo logra y darle especial atención si es que tiene una dificultad porque hay chicos que vienen con la autoestima.” (Guillermo Vásquez, Coordinador de proyectos)

Por lo tanto, la confianza y seguridad en ellos mismos la van ganando en cada uno de los talleres, en la práctica diaria, en la interacción con sus profesores, con sus compañeros, en las relaciones que van construyendo, en la participación que tienen dentro de cada taller. Esto último es muy importante porque como veremos más adelante la relación que se establece entre los profesores y los alumnos Puckllay no es una relación vertical; sino que todo lo contrario es una relación horizontal donde ambos son protagonistas del proceso de aprendizaje.

De este modo, a lo largo de nuestra observación pudimos notar que los profesores siempre buscan motivar a los chicos a que participen, a que brinden sus ideas, digan lo que piensan. Por ejemplo, en el taller de títeres los niños debían practicar una obra y para ello necesitaban contar con un espacio adecuado y con un teatrín que les permitiera realizar el ensayo; sin embargo, ciertos problemas surgieron con este elemento ya que no lograba sostenerse por sí mismo. Frente a esta situación los niños participaron y brindaron ideas para lograr la estabilidad del teatrín, colocando sillas y algunos palos; finalmente lograron solucionar el problema y ensayaron la obra.

Que un niño brinde una idea frente al resto de sus compañeros refleja que está adquiriendo seguridad en él mismo y sobre todo que cree en él, en lo que piensa; por ello no tiene temor de comunicarlo y de expresarlo hacia los demás.

C: ¿Crees que Puckllay te ha ayudado durante estos años?

J: Sí, a expresarme más, a desenvolverme, a poder tener opiniones libres y a creer más en mí.

(Joselyn Castro, egresada de la primera promoción de Puckllay)

Vemos entonces que los talleres contribuyen a que los chicos ganen confianza y seguridad; asimismo, las presentaciones también suman en este proceso. Que un niño se pare por primera vez en un escenario frente a una audiencia a la cual no conoce por completo requiere de una gran seguridad y mucho valor.

Puckllay les brinda esa oportunidad de mostrar su talento a los demás; cada fin de ciclo se realiza una muestra donde todos los grupos presentan lo aprendido en cada uno de los talleres durante esos tres meses. Las muestras se dan en la loza deportiva del AAHH. Nuevo Jerusalén, un espacio abierto al cual todos tienen acceso, para los chicos resulta familiar este espacio ya que a diario interactúan con él; sin embargo, en algunas oportunidades también han tenido presentaciones en otros lugares de Lima que resultan completamente extraños y donde esa seguridad y confianza debe salir a relucir.

“(…) que un chico se pare en un escenario o frente ya a un público está desarrollando seguridad, autoestima, capacidad de riesgo, trabajo en equipo y muchos otros valores que están insertados dentro de nuestra propuesta.” (Anabelí Pajuelo, Directora General del proyecto)

Los propios chicos también manifiestan que a partir de su formación en Puckllay han podido contar con mayor seguridad en ellos y mayor confianza para entablar nuevas relaciones y desenvolverse en nuevos escenarios ajenos a su rutina diaria.

“Era, bueno antes era tímido, bastante tímido con la gente, o sea con las personas que conocía normal pero para hablar con otra persona que no conocía era como que chunchazo no hablaba, pero ahora por lo menos si me atrevo a hablarle a alguien que no conozco y creo que me expreso un poquito mejor, creo.” (Juan Anyosa, egresado de la primera promoción de Puckllay)

Vemos entonces que el desarrollo de confianza y seguridad se da a partir de diferentes niveles y en diversas etapas de su formación dentro de Puckllay pero cabe cuestionarnos

qué tanto contribuye esta seguridad y confianza para reforzar ese proceso de exploración al que nos referimos líneas atrás.

Pertenezco a Lomas de Carabaylo

La realidad a la cual se enfrentan los chicos de Lomas es muy dura, se desenvuelven en un contexto lleno de carencias y dificultades, en un lugar que está muy alejado de la ciudad donde como la propia población sostiene es: **“un lugar olvidado.”** Donde la presencia del Estado es casi nula y donde son los propios pobladores quienes en base a su esfuerzo y dedicación deben ir mejorando su comunidad.

“El día de hoy hay bastantes instituciones que apoyan pero no es suficiente porque todavía no tenemos ni agua ni desagüe, nuestros gobiernos siempre nos prometen y hasta ahora nada. Todos nuestros servicios los tenemos en nuestra casa gracias al esfuerzo nuestro, en realidad no vemos apoyo del gobierno central. Porque el colegio que tenemos no lo hizo el gobierno, nosotros colaborábamos, damos nuestras cuotas como socios de la comunidad y era la necesidad del pueblo. Forzosamente como los pobladores fuimos aumentando, vimos la necesidad de construir nuestro colegio, nosotros mismos, hacíamos zanjas, cada pueblo cumplía su tarea.” (Juan Pujaico, coordinador local y padre de familia de Puckllay)

Este poder de organización y esfuerzo de los pobladores de Lomas se refleja en los logros que han conseguido como la construcción del colegio que nació a partir de la necesidad de brindarles una educación a sus hijos pensando en el futuro de ellos.

Los chicos que pertenecen a Puckllay son conscientes del esfuerzo de sus padres y de su comunidad por salir adelante, así como que el nivel de organización dentro de ella es muy fuerte y sólido; el hecho de ver los cambios de su localidad les permite tener un panorama más claro de lo que pasa a su alrededor y de poder cuestionarse de qué manera pueden contribuir a la mejora de su entorno. Esto último para los más pequeños se presenta en menor medida ya que aún no tienen mucha claridad en este tema; sin embargo, ello no disminuye su sentido de pertenencia hacia la comunidad, de sentirse y verse como parte de ella pero si difiere de la percepción de los más grandes.

Los egresados de las primeras promociones de Puckllay son jóvenes, cuyas edades fluctúan entre los 15 y 21 años aproximadamente; por lo tanto, al terminar su educación secundaria y su formación dentro de Puckllay han encontrado nuevos caminos que están siguiendo; muchos de estos han involucrado el venir hacia otros distritos de la ciudad y encontrarse con una realidad completamente diferente a la cual están acostumbrados y tratar de adaptarse y dialogar con ella.

Definitivamente encontrarse con un contexto diferente supone un choque inevitable que puede darse en menor o mayor magnitud dependiendo de la persona que se enfrente a él. Llegar a un distrito como Miraflores o Jesús María, por mencionar algunos de ellos, y luego regresar a Lomas implica ver muchos contrastes y pasar de un momento a otro a realidades muy opuestas. Sin embargo, no nos referimos solo a una pista asfaltada o a ver edificios grandes o toparse con centros comerciales; sino que estos contrastes trasgreden el espacio físico y se posicionan en la propia dinámica de la sociedad.

“Es interesante porque ahí viene el contraste social porque muchos de los chicos ahora vienen a Lima y luego van a Lomas y ven toda la pobreza; entonces ahí viene el peligro, la seguridad de los chicos, que no se sientan mal por ser de Lomas de Carabayllo.” (Óscar Pacheco, profesor de zancos de Puckllay)

Ese peligro que puede presentarse de sentirse mal por ser de Lomas de Carabayllo está estrechamente vinculado primero al proceso de exploración de quiénes son ellos, de sentirse orgullosos del pasado migratorio que tienen y en segundo lugar, a esa seguridad y confianza que han podido desarrollar con el arte durante todos estos años de formación.

Habíamos comentado que los contrastes se daban en la propia dinámica social y al hablar de ello, nos referimos a los códigos que se manejan, cada grupo maneja su propio código, dentro de nuestra familia manejamos un código, con nuestros amigos otro, en el colegio uno diferente y lo mismo sucede a nivel de una sociedad; sin embargo en nuestra dinámica los códigos difieren unos de otros de manera abismal debido a la fragmentación que existe.

Por lo tanto, los chicos de Lomas manejan su propio código que es muy diferente al que maneja un chico de su edad en un distrito de Lima residencial; entonces ahí se produce un choque mucho más fuerte ya que no manejan los mismos significados y el proceso de comunicación presenta muchos ruidos que no son causados a propósito ya que cada uno de los interlocutores llega con sus propios símbolos pero que inevitablemente termina por impedir una comunicación efectiva.

“los primeros ciclos como que no la agarraba bien porque como bueno en ISIL como que mayormente los que estudian ahí son gente con plata, pitucos y yo de acá como que de Lomas irse a estudiar allá, habían algunas maneras de hablar que yo no entendía, que me parecía extraño sus maneras de hablar u objetos que pronunciaban que yo no sabía que existían.” (Henry Gutiérrez, egresado de la primera promoción de Puckllay)

“cuando comenzó la Alianza, el primer mes, no dos meses estuve en Los Olivos y era normal cuando iba a Los Olivos pero después cuando se cerró el curso en Los Olivos tenía que venir a Miraflores y Miraflores sí era otra cosa. La primera vez que fui a Miraflores a estudiar siempre pensé que era un barrio pituco ¿no?, y todos siempre iban bien vestidos y yo iba así con lo que tenía y ya pues siempre llegaba temprano porque me hacía dos horas y media hasta acá, la alianza y salía de mi casa a la 1: 30 y tenía que estar acá a las 4 y llegaba media hora antes y no entraba al patio, me quedaba afuera en el parque esperando hasta que sean las 4 y recién entrar a mi clase y a veces es más llegaba antes, tenía una hora que esperar afuera, me palteaba entrar al patio y quedarme ahí sentado. Pero después pasaron dos meses, no un mes y medio creo y dije voy a entrar al patio para ver qué hay y o sea entré todo tímido y vi a toda la gente con sus celulares grandazos, sus laptops y yo ahí sentado. Pues nada hasta que poco a poco me fui acostumbrando con la gente, había gente chévere y nada me gusto.” (Juan Anyosa, egresado de la primera promoción de Puckllay)

Categorizar a los alumnos de ISIL o a los pobladores de Miraflores como pitucos equivale a un prejuicio y un estigma que es el resultado de nuestra historia, la cual está llena de conflictos y de brechas entre dos mundos que terminaron por encontrarse en nuestra capital. Entonces vemos que los chicos llegan con una concepción previa sobre las personas con las cuales se van a encontrar en estos espacios nuevos para ellos.

Qué hacer frente a este prejuicio, que claro está no solo proviene de uno de los interlocutores, sino que también del otro lado se construyen una serie de estereotipos hacia

las personas que viven en la periferia de nuestra ciudad y diariamente somos testigos de ello. De qué manera contribuir a ese proceso de des estigmatización del que a diario formamos parte ya sea como las personas a ser estigmatizadas o como las personas que estigmatizamos a otras.

El punto de partida es saber quién soy y a dónde pertenezco y sentirme orgulloso de ello, no sentirme ni más ni menos; sino que valorarlo de tal manera que me permita relacionarme con el otro libre de prejuicios y categorizaciones y que también impida que me vea influenciado por el otro.

“(…) si tú la tienes clara, si sabes dónde estás parado, puedes sentirte orgulloso de la comunidad donde vives. ¿Viste el reportaje de Punto de Cultura cuando Ulises dice sí este es mi barrio, orgulloso de ello? Y tú ves y el barrio es bastante pobre, pero es su barrio y está feliz de estar ahí, desde ahí juega, donde uno quiera que haya nacido debe sentirse orgulloso porque hay una historia, hay un valor y eso es lo que falta, falta mucho trabajar, por eso es que viene todo ese tema de la delincuencia y pandillaje porque es un tema de búsqueda de la identidad y de un llamado de atención brutal de parte de los adolescentes y que no es atendido por el Estado, ni por las familias, ni la sociedad.” (Anabelí Pajuelo, Directora General de Puckllay)

Este orgullo de pertenecer a Lomas de Carabayllo y las herramientas que recibieron durante todo su proceso de formación les ha permitido tanto a Henry como a Juan y a otros egresados de la primera promoción dejar de lado los prejuicios que tenían; al igual que esa categoría de “pituco” con la que identificaban a las personas del centro de la ciudad para iniciar un proceso de integración dentro de los nuevos contextos a los cuales han llegado; no obstante, ese proceso no significa adquirir los códigos del nuevo grupo; sino que todo lo contrario; significa continuar con mis códigos pero a partir de entender al otro, buscar construir un código en común que nos permita comunicarnos libremente.

Sin embargo, resulta curioso ver que todos los profesores Puckllay no son de Lomas de Carabayllo, todos viven en Lima residencial pero ellos no son estigmatizados por sus alumnos como “pitucos”; sino que todo lo contrario, han nacido relaciones llenas de confianza y vínculos muy estrechos; entonces el grado de proximidad que se tiene con la otra persona resulta fundamental para revertir esta situación ya que este estigma no está

arraigado en lo chicos porque cuando se generan puentes y espacios de diálogo la situación cambia.

Hemos intentado analizar el rol que cumplen las artes escénicas como recurso comunicacional desde tres puntos clave que hemos podido identificar a lo largo de nuestra investigación; sin embargo, no queremos dejar de mencionar que a partir del trabajo que realiza Puckllay los chicos también adquieren mayor responsabilidad, capacidad de organización, compromiso y amor hacia lo que hacen, cooperación y trabajo en equipo, respecto hacia el otro, valoración hacia la historia que hay detrás de ellos pero ahora queremos conocer a través de qué metodología es que todo ello se puede lograr.

IV.2.2 Aprender con el juego siendo libres

A lo largo de toda nuestra vida académica, hemos estado acostumbrados a recibir una educación vertical en la que el maestro siempre tenía la razón y nosotros como alumnos debíamos recibir sin protesta alguna toda la información que ellos nos transmitían. Entonces, durante la mayor parte del tiempo nos convertíamos en sujetos pasivos sentados en una carpeta al frente de un gran pizarrón.

Este modelo educativo ha sido heredado de culturas pasadas y de toda una tradición con un modelo impositivo de conocimiento alejándose de ser un modelo participativo. Sin embargo, con el transcurrir de esta última década han nacido nuevas experiencias educativas que promueven diferentes elementos para fomentar un aprendizaje mucho más dinámico que involucre de manera activa a todos los actores que intervienen en él.

Entre estos nuevos elementos encontramos el juego y la participación, elementos principales en los cuales se basa el aprendizaje dentro de la Escuela de Arte y Desarrollo Integral Puckllay, este último vocablo quechua justamente significa **juego**. Al conversar con Anabelí, directora general del proyecto, nos comentaba que la metodología que se emplea dentro de Puckllay es el resultado de la inspiración en educadores como Paulo Freire y Constantino Carvallo.

“Nosotros nos inspiramos mucho en dos maestros Paulo Freire y Carvalho, un poco la mirada es hacer aprendiendo. Nosotros aprendemos como aprende el niño, como aprende la comunidad, es como un espiral, trabajamos con un nivel intensivo de trabajo compartido, no hacemos asistencialismo desde ningún punto de vista.” (Anabelí Pajuelo, directora del proyecto)

Entonces vemos que al tener estos principios dentro de la metodología, resalta el hecho de que justamente el lenguaje de los niños es el juego y es de este modo que van iniciando un proceso de aprendizaje. Dentro su vida, el juego cumple un rol protagónico, a tal punto que la vida de un niño gira muchas veces en torno a jugar. Los niños viven para jugar y es su forma de ver el mundo, de entender lo que sucede a su alrededor; por lo tanto, es un elemento con un fuerte potencial si es manejado de manera adecuada y teniendo lineamientos claros para su uso.

Lo lúdico supone cooperar con el otro para divertirme, para lograr el objetivo del divertimento; por lo tanto, se asumen roles en cada uno de los juegos que se realizan. Los juegos tienen lugar en un espacio social paralelo donde los marcadores diferenciadores que existen en el espacio social real basados en aspectos como lo étnico, cultural o socioeconómico se reconfiguran y aparecen otros marcadores en función a lo que se juega y que son construidos a partir de la interacción entre los niños y adolescentes.

El potencial que tiene lo lúdico representa una gran herramienta para lograr la inclusión de niños y adolescentes ya que posiciona a los actores involucrados en el mismo nivel; si bien es cierto que las jerarquías no se eliminan, si son redefinidas y en este proceso donde se va tomando conciencia de la situación de exclusión en la que se encuentran y de la cual buscan salir.

A partir de nuestra observación en los diferentes talleres hemos podido distinguir ciertas funciones que cumple el juego dentro de Pucklly, las cuales impactan directamente en la formación de los niños y adolescentes. Entre ellas hemos podido identificar las siguientes:

- **Repartición de roles:** en cada uno de los juegos que los niños realizan existen roles que se deben respetar y cumplir. Estos roles implican cierta posición respecto al juego

por ejemplo: ser aquel que lo dirige o ser el responsable de construir la torre o la persona que debe encontrar una bandera. Entonces estos papeles permiten que los chicos vayan adquiriendo responsabilidades, respeto hacia el rol de otro y puedan aproximarse hacia el trabajo en equipo.

- **Trabajo en equipo:** la mayoría de los juegos supone una actuación colectiva, un trabajo en grupo para lograr un mismo objetivo que es ganar o alcanzar la indicación que se ha propuesto. Para ello, al interior del grupo se genera diálogo, se identifica quiénes tienen determinadas capacidades y se encuentra la mejor manera de combinar todas ellas. De este modo, los niños van aprendiendo la importancia de realizar alianzas y sinergias que en definitiva contribuirán a su desarrollo personal.
- **Participativo:** esta característica es una de las más valiosas dentro del juego ya que este siempre fomentará la participación de todos los niños. A partir de su participación, ellos van asumiendo un rol mucho más presente y activo que los impulsa hacia el diálogo, debate y consenso en los procesos de negociación que supone el desarrollo de cualquier juego.
- **Reglas establecidas:** cada juego contiene sus propias reglas, las cuales deben ser cumplidas y respetadas. De igual modo, en la vida diaria de los chicos existen reglas en sus familias, en sus colegios, con sus amigos y lo mismo sucederá cuando continúen su crecimiento tanto a nivel personal como profesional. A través del juego los niños van interiorizando este sentido de respeto hacia las reglas que se dan, de saber que es importante cumplirlas porque cada una de ellas tiene una razón de ser y cumple una función específica.

Dentro de Pucklly los profesores son quienes conducen el juego y lo van introduciendo dentro de sus talleres; a partir de él pueden compartir el mismo código de los niños y su mismo lenguaje; por lo tanto se van generando y construyendo lazos de confianza entre ellos. El juego entonces supone el primer paso que permite la introducción y el acercamiento de un profesor hacia el niño.

“La primera clase como cualquier clase que hago, jugar ¿no?, o sea conocernos, conocer a cada uno de los chicos, hacer un juego para conocernos todos y después en sí la clase, creo que les enseñé a hacer pelotas de malabares.” (Frank García, profesor de malabares de Puckllay)

Vemos que el juego es utilizado para conocerse pero no solo para que el niño conozca a su profesor; sino que también para que pueda conocer a sus otros compañeros y de igual modo, se vaya construyendo un ambiente de confianza al interior del grupo. Si bien al inicio, los juegos que se realizan son de presentación; con el transcurrir del taller estos demandan del trabajo en equipo de los chicos, trabajar en parejas, confiar en lo que hace la otra persona.

Hemos mencionado que una de las características del juego es que viene acompañado de reglas, de límites y de un respeto mutuo. Por lo tanto, los profesores tienen muy presente ello para el desarrollo de sus clases.

“El juego está ahí pero el juego viene con reglas, viene con descubrir de qué manera yo puedo jugar mejor que es escuchándome; entonces si dejas el juego, estás dejando la esencia porque eres un ser humano que está escuchando a su manera para hacer una propuesta a su manera y en esa libertad es que yo apporto y lo hago bien y así aprende tanto el chico como el profesor.” (Óscar Pacheco, profesor de zancos de Puckllay)

Este aprendizaje mutuo entre profesor y alumno responde a un proceso horizontal que se enmarca dentro de una metodología participativa en la cual ambos son actores importantes y donde van enriqueciendo su proceso de formación a través del intercambio constante de mensajes dentro de los talleres de Puckllay.

Cada una de las diferentes disciplinas que involucran las artes escénicas suponen habilidades específicas y diferentes grados de concentración para los niños; por lo tanto, el juego facilita este proceso de aprendizaje ya que lo vuelve mucho más dinámico y evita que los niños se aburran. Asimismo, este proceso se caracteriza por ser inclusivo en tanto que fomenta el diálogo entre el profesor y el niño.

“Cuando uno juega va poniendo reglas hay un camino, hay un método, el mismo juego tiene toda una dinámica y nosotros aprendemos jugando y hacemos jugando; por eso, nos inspiramos en estos maestros y también nos inspiramos en el mismo vocablo. De hecho el acercamiento a un niño a través del juego es mucho más efectivo y dinámico que un acercamiento puramente vertical que no llega al niño, que al contrario lo aleja. El juego está presente en todo lo que hacemos en la propuesta metodológica, en el trabajo con la comunidad, en las puestas en escena.” (Anabelí Pajuelo, Directora General y socia fundadora)

Si bien una de las motivaciones más importantes para que los niños continúen en el proceso de formación y no lo interrumpan recae en el juego; mencionamos que la metodología se basa en el principio de libertad y es importante rescatar ello para entender el porqué de la continuidad de los chicos dentro de la Escuela.

Desde los primeros días del proyecto, fueron Milagros y Anabelí quienes se acercaron a los chicos y les preguntaron si querían participar del proyecto, qué les parecía la iniciativa de querer trabajar con ellos y con el arte; entonces siempre hubo ese respeto hacia lo que cada niño cree, piensa y siente y esto se ha mantenido a lo largo de todos estos años. Ningún niño es obligado a asistir a Puckllay; todo lo contrario ellos son libres de querer asistir pero siempre teniendo muy en claro que si se deciden estar en el proyecto, deben asumir ese compromiso.

“El método de Puckllay tampoco se obliga a nadie, claro del momento en que se compromete a estar en el taller tiene que terminar, después que haya terminado no se le obliga tampoco, el que quiere con voluntad propia sigue.” (Juan Pujaioco, coordinador local y padre de familia de Puckllay)

Esta libertad de decidir complementa la metodología de Puckllay en gran medida ya que se ve reflejada en las ganas de los chicos por querer aprender, en esforzarse por lo que hacen y valorar su proceso de formación dentro de la Escuela. Existe una gran diferencia entre alguien que aprende porque es obligado y otra persona que aprende porque quiere, porque se siente feliz de hacerlo.

“son sus ganas de los chicos, quizás es ese cariño que le ponen, que no he visto, bueno si he visto en algunas instituciones, pero claro a veces tú enseñas y es tu hora, el alumno está mecanizado de tal

hora a tal hora, pero ellos no, vienen casi siempre libres, porque ellos quieren y aparte es porque les gusta y se nota el gusto por la música, a veces no notamos la diferencia de la hora, yo se que les gusta y a mí me gusta, entonces al estudiante y a mí me gusta lo que estoy haciendo, nos gusta lo que estamos haciendo pues el tiempo se te va volando, parece que no hubiese reloj y se nos pasa la hora ¿no?” (Christian Carhuacho, profesor de música de Puckllay)

Sumadas las ganas de aprender de los chicos y el juego como elemento básico de su aprendizaje, uno de los resultados es que este proceso se acelere y se realice con mayor facilidad ya que el juego se convierte en un lenguaje universal para ellos, a través del cual intercambian experiencias, no existen diferencias, todos asumen una posición en la cual se encuentran en igualdad de condiciones para aprender. Con el juego las relaciones se van enriqueciendo, se fortalecen a partir del diálogo, de la interacción. La relación de jugar con otra persona, se traslada hacia el aprendizaje, es decir, jugamos juntos y aprendemos juntos.

“El juego es tan rico, tan básico y tan libre de tantas influencias que es un elemento básico, es un elemento enlazador, enriquecedor, no encuentro ahorita la palabra, pero es se me ocurre limpio, no es una metodología en la cual yo explico y tu atiendes y entiendes sino que aprendemos juntos, jugamos juntos y en ese interactuar, en ese jugar el alumno aprende lo que se está planteando, el profesor también aprende, el alumno en la medida de que les presenta nuevos retos, le plantea preguntas, lo cuestiona muchas veces, entonces lo que nosotros tratamos de impulsar con los profesores y se habla de esto bastante en la reuniones pedagógicas es utilizar el juego para todo” (Guillermo Vásquez, Coordinador de proyectos y socio fundador)

El reto para cada uno de los maestros de Puckllay es plasmar todo esto en cada uno de sus talleres, claro está que en determinadas oportunidades no lo pueden hacer por temas de tiempo o de ensayos para presentaciones; sin embargo, sí hemos podido notar que tratan de brindarle a cada uno de sus talleres esa libertad que es tan importante para que a través del juego los chicos puedan aprender.

“El juego es como el lienzo que está ahí para dibujarlo, es cómo tú vas a llegar a ellos, no hay juego sin reglas entonces no es decirle ya haz lo que te da la gana, tú no puedes olvidar que el descubrir en ellos lo hace porque están jugando pero tienes que pautear bien las cosas y ser estricto con las pautas y soltar canales dando libertad pero tú no puedes hacer eso sin tener las pautas claras.” (Óscar Pacheco, profesor de zancos de Puckllay)

Un ejemplo claro del uso del juego dentro de la metodología Puckllay es el taller de danza, el cual comienza con un saludo de bienvenida que es dirigido por uno de los niños, primero se saluda al sol y luego a la tierra, esto último es un símbolo peculiar ya que es un referente de lo andino y muchos de sus padres han llegado desde departamentos que se ubican en los andes de nuestro país.

A lo largo del taller la profesora realiza diferentes juegos que serán detallados a continuación:

- **Derecha – Izquierda:** con esta dinámica se realiza el calentamiento y también se refuerzan los conocimientos que los niños tienen sobre la orientación en el espacio.
- **Goma a los pies:** se utiliza la siguiente frase “le echamos goma a los pies y nadie se mueve” para que los niños se queden todo el tiempo quietos y puedan realizar movimientos con la parte superior de su cuerpo.
- **Los pensamientos:** para uno de los ejercicios de expresión corporal en el cual los niños debían juntar sus cabezas, la profesora dijo: “todos juntemos nuestras cabezas para oír nuestros pensamientos”
- **Carriles – trenes:** mediante este juego los niños aprenden utilizar el espacio adecuadamente y cómo deben conservar el espacio que se les asigna ya que cada uno tenía un carril imaginario, es decir, no estaba delimitado en el piso; sin embargo, tenían que atravesar todo el salón con su tren sin invadir los carriles de los demás.
- **Sapos:** los niños personificaban los movimientos de este animal y debían atravesar todo el salón.
- **Conejos, orejas vivas:** al igual que en el juego anterior los niños representaban a conejos pero sus manos eran las orejas y siempre debían moverse; por ello, la frase “orejas vivas”.

Durante todo el taller la profesora motivó a los alumnos a continuar con los ejercicios, cuando tenía que felicitarlos, lo hizo y si alguno de ellos se cayó, entonces ellos mismos se levantaron y continuaron practicando.

Lo mismo sucede con el taller de malabares ya que de por sí realizar esta actividad demanda de una gran concentración y sobre todo de mucha perseverancia debido a que al inicio los elementos con los que practican los niños están casi siempre en el piso y deben levantarlos una y otra vez; por ello, es muy fácil que un chico llegue a desmotivarse y aquí entonces vemos cuán importante es que la metodología aplicada esté basada en el juego.

“Yo creo que sin el juego se vuelve todo aburrido, por eso siempre trato de jugar. Por ejemplo, con los más chiquitos de echo les enseño cosas, pero como son más chiquitos no les puedo enseñar con tres pelotas, entonces les enseño a jugar con una pelota pero mediante esa forma a través del juego van aprendiendo a hacer malabares, les digo tiramos la pelota, ahora la equilibramos con una pierna, quién es el niño que aguanta más tiempo en una pierna y con una pelota debajo de la rodilla, cosas así, entonces los chicos siempre están jugando. Pero busco siempre ese tipo de metodologías, de jugar, para que no se aburran, porque el malabarismo a diferencia de otras cosas es un poco tedioso porque se cae la pelota hay que recogerla, es un poco lo que enseña el malabar: la perseverancia, la disciplina, pero siempre a la par con el juego para que no sea aburrido.” (Frank García, profesor de malabares de Puckllay)

Durante los cuatros años de formación, los chicos conviven en cada taller y actividad con esta metodología; por lo tanto, se van apropiando de ella e interiorizándola; por lo tanto, cuando algunos de los egresados de la primera promoción se han convertido en profesores también la han empleado.

Carla: ¿Cómo realizabas tu taller de acrobacia?

Joselyn: tenía que utilizar bastantes dinámicas, el juego, tratar de enseñarles las cosas por juego para que aprendan y no se aburran.

Carla: ¿Te ayudaba el juego?

Joselyn: sí me ayudaba un montón porque en el juego ellos captan más, están más atentos, más concentrados porque si tú les dices haz esto, haz esto, no lo van a hacer porque son niños.

(Joselyn Ortiz, egresada de la primera promoción de Puckllay)

Los chicos de Puckllay han dejado de lado esa verticalidad a la que se ven expuestos diariamente en otros espacios de su vida cotidiana como en el colegio o quizás en sus propios hogares y han ido descubriendo cómo a través del juego pueden ir construyendo nuevas relaciones, ir conociéndose a sí mismos, a sus compañeros y a sus profesores.

Finalmente, vemos entonces que esta metodología centrada en el juego y la libertad ha significado un aprendizaje para todos los actores que se ven involucrados en Puckllay ya que no solo los niños aprenden con el juego; sino que también los profesores y la propia comunidad se va dando cuenta de la importancia de rescatar este elemento como un elemento que impulsa la integración.

IV.2.3 Levantamos nuestra voz a través de los espectáculos

El resultado del trabajo que se realiza en la Escuela se plasma por un lado en cada muestra que se realiza al final de los ciclos y por el otro, en las seis creaciones que han venido realizando hasta el momento: “Puckllay”, “Aventuras en los andes mágicos”, “Son de los diablos”, “Puro Lomas de corazón”, “Sonando” y “Caminos”, trabajadas por las primeras promociones que han egresado de Puckllay y acompañadas de sus profesores en todo el proceso de creación.

“Puckllay” fue la primera obra que realizaron y significó también el inicio de una serie de trabajos que han venido presentando. Esta obra buscaba visibilizar todo el mundo que vivían estos chicos poniendo énfasis en problemas como la labor de reciclaje que realizaban, la contaminación a la que eran expuestos, entre otros.

“Puckllay, que es la primera obra que se hizo, es toda una investigación sobre lo que vivían los chicos toda la problemática de la comunidad, el tema del agua, el tema de los arbitrios, el tema del reciclaje, las combis o sea, todo su mundo “lomasino” puesto en un trabajo que reunía elementos o lenguajes de ritmo, teatro, movimiento, en fin, algo abstracto pero finalmente hecho como un juego.” (Anabelí Pajuelo, Directora general y socia fundadora)

El trabajo de investigación es el primer paso para la creación de una obra, asimismo permite que los chicos vayan reflexionando sobre el contexto en el que viven y sobre su propia comunidad; de este modo, van tomando consciencia de la magnitud de los problemas a los que se enfrentan, de los puntos positivos que existen en su barrio; es decir pueden ampliar su visión sobre Lomas lo cual finalmente los impulsa a querer crecer con su comunidad.

Esta labor de investigación se produce de manera constante en todas las obras que Puckllay ha realizado hasta el momento y también se pone de manifiesto en la puesta “Aventuras en los andes mágicos”, de Óscar Colchado Lucio, donde los chicos tuvieron la oportunidad de ir más allá, de conocer el pasado de sus papás, saber de dónde venían, por qué lo hicieron y cómo se dio ese proceso de llegar hasta Lima. Este punto es sumamente valioso porque de este modo, los chicos van rescatando sus raíces y van reforzando sus procesos de construcción de identidad que se ven influenciados en gran parte por sus familias; pero también por los contextos donde se desenvuelven y los lugares a los que puedan llegar.

Asimismo, esta obra se creó de manera colectiva, al igual que la primera; sin embargo, aquí la participación de los padres fue más allá de brindar su testimonio e historia de vida ya que ellos también contribuyeron con canciones, con la creación de vestuario y brindaron ideas que aportaron a la puesta en escena de la obra.

“La segunda obra es Aventura de los andes mágicos que sí es una obra que invade todo el universo de análisis de texto, de personajes, más profesionales; sin embargo, hechas con niños a partir de un taller de narración oral y que recoge todo el universo andino a partir de sus padres. Está basada en la obra de Oscar Colchado, Cholito de los andes mágicos pero a partir de esta obra se hace la adaptación del libreto teatral y la obra es escogida por los mismos niños en este taller y los niños comienzan a hacer todo un trabajo de investigación para ver de dónde vienen sus padres, quiénes son, qué canciones traen, de hecho muchas canciones fueron hechas con los padres, traían los ponchos de ellos, mitos, leyendas, hubo todo un trabajo de exploración sensible que ayudaba a conectarse y a recoger esa identidad de provincia.” (Anabelí Pajuelo, Directora del proyecto y socia fundadora)

Esta obra fue presentada en mayo y junio del año 2007 en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CCPUCP); de este modo, los chicos pudieron trasladar su historia hacia el centro de la ciudad y a través de esta obra se pudo crear un puente para visibilizar toda una realidad que muchas personas aún no conocen o que la ven como muy remota sin saber, o en otros casos sin querer darse cuenta, que a diario conviven con ella y está más cerca de lo que creen.

Mostrar la realidad de Lomas también supone mostrar la realidad de los propios chicos que pertenecen a esta comunidad, así nació “Sonando” como una obra que busca poner en escena los problemas a los que se enfrentan los chicos para continuar con su formación académica, los peligros a los que se ven expuestos al no contar con oportunidades para crecer, el no sentirse parte de una ciudad a la que supuestamente pertenecen pero que finalmente se convierte en una ciudad que casi siempre, o siempre, les da la espalda.

“Sonando es hecha con adolescentes y jóvenes, es una crítica a la educación y a la sociedad y un llamado de atención a la sociedad sobre la responsabilidad que tiene para los jóvenes, como los chicos de Lomas de Carabayllo o de cualquier zona migrante rural, que tienen un techo muy limitado y pocas posibilidades de alcanzar sus sueños si se quiere ver de esa manera. Es eso, es decir yo estoy parado aquí, yo estoy sonando, yo estoy presente y ¿tú qué vas a hacer?.” (Anabelí Pajuelo, Directora General y socia fundadora)

Nuevamente vemos como todo este proceso supone al mismo tiempo una fuerte reflexión hacia saber cuáles son sus límites, cuál es ese techo que deben superar para lograr su propio desarrollo; esta creación requirió de todo un trabajo en equipo y de comunicación entre los chicos; de igual modo, involucró un proceso de construir mayor confianza entre ellos ya que tuvieron que brindar sus propios testimonios y explorar dentro de ellos cuáles eran esos miedos que tenían respecto a su futuro.

Finalmente, la última obra es “Caminos” cuyo estreno, en el auditorio del Museo de Arte de Lima, se dio en el marco de la tercera edición del Festival Arte y Comunidad (primera edición internacional del festival) y que nos habla sobre las motivaciones de la llegada de ocho migrantes hacia la capital y todo lo que tuvieron que pasar durante su proceso de adaptación y cómo sus caminos comparten en común el hecho de llegar a un lugar completamente nuevo y ajeno a ellos y las ganas de querer salir adelante a pesar de todos los obstáculos y dificultades que se puedan presentar. En esta puesta los intérpretes fueron los chicos que ahora forman parte del elenco de Puckllay.

Durante la obra los chicos van narrando las historias de sus padres, desde dónde llegaron, a los cuántos años lo hicieron, si vinieron solos o acompañados, cuáles fueron los motivos

por los que decidieron venir hacia Lima, qué ilusiones y sueños traían consigo, qué trabajos realizaron y cómo llegaron a Lomas. Asimismo, a través de los episodios que esta historia narra podemos notar el uso de estigmas como “cholo” o “serrano” a los cuales estos migrantes fueron sometidos.

Por otro lado, en la obra se busca valorar y rescatar la valentía de estas personas al tomar la decisión de llegar hacia Lima y cómo encontraron un espacio y se apropiaron de él, fue así como nació Lomas.

Finalmente, hemos podido notar que por un lado las obras tienen un mensaje, un propósito que es mostrar la realidad de Lomas de Carabayllo y de su comunidad, esto supone para los chicos explorar e investigar sobre sus padres y sobre el proceso de fundación de ella; de modo tal que puedan valorar y rescatar su historia; mientras que por el otro lado, estas obras no solo se presentan en Lomas sino que son traídas hacia otros distritos ubicados en la zona residencial de nuestra ciudad, conectando de este modo dos mundos que conviven en una misma ciudad pero que sin embargo se encuentran completamente alejados unos de otros no solo por kilómetros de distancia sino por una falta abismal de comunicación y de espacios que generen un acercamiento entre ellos; entonces, estas obras representan justamente esos espacios de encuentro que tanto necesitamos.

IV.2.4 Llegar a Lima con el Festival Arte y Comunidad

El Festival de Arte y Comunidad nació en el año 2010 con el objetivo de constituirse como un espacio donde se promueva el arte a través de un trabajo conjunto entre los chicos Puckllay, el equipo del proyecto y la propia comunidad.

“La finalidad principal del Festival ARTE Y COMUNIDAD, es fortalecer, visibilizar y difundir el arte y la actividad cultural, como estrategia de desarrollo personal y social en beneficio de la comunidad. De esta manera el público se va empapando en una programación donde se mezclan distintos lenguajes, culturas, puntos de vista, temas, identidades y razas y donde la misma comunidad es participe como organizador y participante. Proponiendo de esta manera un desafío que invita al público a tomar parte de esta experiencia personal y comunitaria.” (Puckllay, arte y comunidad: 2012)

Esta actividad se realiza hacia el final del año entre la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre; durante las dos primeras ediciones del festival, diferentes colectivos y grupos de arte llegaron hacia Lomas de Carabayllo para presentar sus espectáculos; sin embargo, en la última edición del festival el equipo de Puckllay decidió que fuese internacional y descentralizar las actividades llevándolas hacia la zona residencial de nuestra capital.

Grupos de Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Bélgica llegaron hasta Lima para formar parte de este festival y se presentaron en espacios públicos como la Plaza San Martín, la Plaza Washington, la loza deportiva del AAHH. Nuevo Jerusalén en Lomas y también en salas y auditorios de la Casa Yuyachkani, Agárrate Catalina y el Museo de Arte de Lima.

Traer el festival hacia la zona residencial demandó de una producción mucho más grande ya que abarcaba diferentes espacios de manera simultánea; por ello, se promovió la participación de toda la comunidad en el proceso de organización de esta actividad; un ejemplo de ello fue que para el último festival los pobladores de Nuevo Jerusalén realizaron una faena de limpieza de la loza deportiva para luego poder instalar las estructuras necesarias. De igual modo, todos apoyaron en la confección de vestuarios para una presentación de los chicos del taller de zancos y también se organizaron para preparar refrigerios a los chicos Puckllay y los grupos invitados, entre otras acciones.

Los espectáculos artísticos no son las únicas actividades dentro del festival ya que también en sus tres ediciones se han realizado conversatorios que buscan la reflexión sobre el rol que cumple el artista dentro de la comunidad y cómo el arte se convierte un elemento clave para el trabajo comunitario; estos conversatorios promueven el debate, el análisis y el intercambio de experiencias entre otros proyectos y asociaciones culturales que trabajan bajo los mismos lineamientos.

Descentralizar el festival significa mostrar el trabajo que realiza Puckllay en Lomas de Carabayllo y que las personas que viven en la zona residencial de Lima conozcan este lugar, sepan que existe y puedan conocer cuál es la realidad de esta comunidad. Es curioso

ver que una de las frases utilizadas para la difusión de la última edición del festival fue: “y ahora también en Lima”; sin embargo, al desarrollarse en sus ediciones anteriores solo en Lomas de Carabaylo ya se estaba desarrollando en Lima porque Lomas pertenece a Lima pero sus pobladores no se sienten así, no se sienten parte de Lima sino que sienten que son de Lomas y que a ese lugar pertenecen; por lo tanto hay un quiebre profundo y preocupante porque esto puede llegar a convertirse en un fuerte obstáculo para lograr una sociedad inclusiva, integrada y cohesionada.

Sin embargo, este sentido de pertenencia no se da de manera gratuita ya que la mayoría de ellos llegó a Lomas cuando la zona era totalmente inhabitable y en base a su propio esfuerzo han logrado sacar adelante el lugar en donde viven sin apoyo de las autoridades municipales y tampoco de las autoridades nacionales; en consecuencia, no existe un sentido de identificación con la ciudad a la que ven lejana a ellos y con la que sienten que no comparten nada en común.

El festival representa ese espacio que permite a los pobladores de Lomas trascender los límites de su distrito y comenzar a pensar en términos de ciudad, es decir, iniciar ese proceso para sentirse parte de Lima. Contribuye a eliminar esa fragmentación y es una oportunidad para que esta comunidad construya un nuevo sentido de pertinencia cultural-urbano.

Por lo tanto, el festival es un espacio vinculante entre ambos grupos, estamos completamente de acuerdo en que es muy valioso que los pobladores de Lomas se sientan orgullosos de ser “lomasinos” pero ello no debe representar una frontera para sentirse parte de Lima; sin embargo, no podemos negar que desde las autoridades también deben nacer políticas de inclusión y acciones que se enmarquen en esta filosofía, que se generen más espacios de encuentro y de vinculación. El esfuerzo es de doble vía y debe venir desde todos los actores y frentes involucrados.

IV.3 Puckllay en la vida de los chicos y la comunidad

IV.3.1 Chicos Puckllay: impacto del proyecto en sus vidas

Los egresados de Puckllay han pasado por una formación de cuatro años y en algunos casos este proceso ha durado más, por lo tanto, gran parte de su tiempo ha sido dedicado al proyecto y durante él han vivido momentos buenos, malos, tristes y felices donde cada uno de ellos ha involucrado un aprendizaje y ha marcado sus vidas.

Entonces una de las razones de esta investigación era conocer cómo este proceso de formación había impactado en la vida de los chicos y conocer si se habían producido cambios en ellos y en caso que la respuesta fuese positiva identificar cuáles habían sido y de qué manera habían afectado su crecimiento a nivel personal y su futura formación.

De este modo, a partir de nuestras entrevistas con los egresados de la primera promoción pudimos ir descubriendo que Puckllay realmente ocupaba un gran espacio en sus vidas y que el proyecto había significado para muchos de ellos un cambio trascendental en su forma de ver la vida y de proyectar su futuro; a tal punto, que algunos de ellos sostuvieron que quizás no hubiesen sabido qué hacer de sus vidas si es que en el camino no se hubiesen cruzado con Puckllay.

“Puckllay en sí cambió mi vida porque en sí no sabría que hubiese sido de mi sin Puckllay, he aprendido muchas cosas de las cuales me siento orgulloso de ver como los niños me miran y que se muchas cosas. Me ha apoyado en mi vida, en mi carrera porque no es fácil estudiar en ISIL y es una carrera que me gusta. En sí Puckllay es algo muy importante para mí y en el futuro también porque pienso seguir en Puckllay apoyando por todo lo que me han apoyado conmigo y así ¿no? brindar mi apoyo en lo que pueda.” (Henry Gutiérrez, egresado de la primera promoción de Puckllay)

“En lo personal bastante, en la forma de ser, te cambia las ideas, hace que te proyectes, que veas qué quieres ser, que es lo que debes hacer, cómo debe ser.” (Miguel Ángel Figueroa, egresado de la primera promoción de Puckllay)

Puckllay ha significado para los egresados un espacio donde han podido encontrarse con ellos mismos y donde han recibido una formación que les ha permitido orientar su futuro,

saber qué es lo que quieren hacer; les ha brindado las herramientas necesarias para que sean los propios chicos quienes construyan su propia visión de la vida.

Es importante distinguir que Puckllay nace de la iniciativa de artistas que no son de Lomas; por lo tanto, esta característica hace que el discurso de Puckllay no esté marcado por una lucha de clases; sino que por el contrario, busque construir espacios de vinculación que acerquen a los chicos hacia otras experiencias, hacia otros espacios y que de este modo, ellos puedan tener una proyección de lo que quieren hacer, que rompan con los límites de Lomas adquiriendo perspectivas con un alcance mucho más amplio pero sin dejar de sentirse orgullosos del lugar de donde vienen.

Asimismo, como mencionamos anteriormente este es un proyecto trabajado por artistas quienes están absolutamente convencidos de que con el arte pueden contribuir al desarrollo de los niños y jóvenes de esta comunidad; por ello, trabajando bajo esta premisa los chicos se van dando cuenta de que tienen más posibilidades para explorar el mundo.

“yo soy ahorita lo que soy gracias a ellos porque ellos me han enseñado un montón de cosas, a ver la vida de otra manera, a saber que con el arte puede hacer muchas cosas, jugar, investigar, divertirme, un montón de cosas.” (Juan Anyosa, egresado de la primera promoción de Puckllay)

Por otro lado, a través de su formación en Puckllay los chicos han ido adquiriendo mayor confianza y seguridad en ellos mismos que les ha permitido tener sus propias opiniones y expresarlas sin temor a que sean rechazadas, criticadas o inclusive ignoradas porque saben que la importancia de expresarse reside en esa libertad y en el valor de hacerlo.

“a expresarme más, a desenvolverme, a poder tener opiniones libres y a creer más en mí.” (Joselyn Ortiz, egresada de la primera promoción de Puckllay)

Si bien estos testimonios recogen el gran impacto de Puckllay en la vida de los chicos; también debemos mencionar que no todos los egresados continúan en la asociación, muchos de ellos terminan el proceso de formación y no regresan por diferentes motivos como: la búsqueda de un trabajo, estudios posteriores, entre otros. La pregunta entonces es

¿por qué vemos chicos muy comprometidos con su continuidad en Puckllay y otros que deciden no regresar más? Quizás lo primero que podríamos pensar es que no se les brindan espacios para que continúen dentro del proyecto; sin embargo, hemos podido ver que muchos de ellos pueden desempeñar roles asistiendo a profesores, integrando el elenco o como coordinadores locales; no obstante, a pesar de ello no se quedan y se van. La otra hipótesis que podríamos manejar es que algunos de ellos no reciben el apoyo de sus padres y son obligados a optar por otras opciones que les permitan contribuir económicamente en sus hogares. Finalmente la tercera respuesta es simple y sencilla: no tienen ninguna motivación personal para seguir; lo cual no significa que sean chicos malos o que no se hayan apropiado de la formación que han recibido pero quizás sus intereses son otros y por ello deciden emprender nuevos caminos.

En este punto es preciso mencionar nuevamente que el objetivo del proyecto es contribuir a la formación de los niños y jóvenes de Lomas, el hecho de que algunos egresados hayan continuado en el proyecto ha nacido de ellos mismos, de su amor hacia la asociación y de ese sentido de retribuir lo que han aprendido; pero no podemos pasar por alto que casi la totalidad de ellos está ligada a una formación artística posterior a Puckllay; por ejemplo: Juan Anyosa, estudia en La Tarumba, Joselyn Órtiz, en Andanzas y Miguel Ángel Figuerora en la Escuela Nacional de Folcklore José María Arguedas, todos ellos comparten esta característica; por lo tanto, su permanencia también se encuentra relacionada a los caminos que han decidido seguir dentro de las artes escénicas.

No obstante, no podemos dejar de rescatar que es sumamente valioso que estos chicos permanezcan en la asociación ya que son ellos quienes pueden continuar con el proyecto y en un futuro pueden dirigir la Escuela ya que en determinado momento el equipo de Puckllay tendrá que partir y entonces la pregunta es: quiénes continuarán con el proyecto.

Por lo tanto, si bien Puckllay no puede obligar a los chicos a que permanezcan luego de terminar con su proceso de formación; sí consideramos fundamental el identificar a aquellos jóvenes líderes dentro de la comunidad quienes puedan tomar las riendas del proyecto.

No nos cabe duda de que en estos momentos la organización se encuentra en ese camino de sensibilizar a los chicos Puckllay sobre la importancia de su rol dentro del proyecto y en ello debe continuar poniendo un énfasis especial ya que es un elemento clave para la sostenibilidad de esta iniciativa.

“Henry es un buen alumno y sabe exactamente lo que quiere, el hecho de que él esté en ISIL no lo mueve, sabe dónde está parado, sabe a lo que va o alguien como Rosa que logra postular a la universidad y entra en primer puesto enfrentando miles de problemas de orden personal, familiar, de distancias, en fin, y no pierden su vínculo con Puckllay, están ahí son líderes. No serán todos pero esos pocos son claves porque detrás de ellos vienen más y ellos son clave.” (Anabelí Pajuelo, Directora general de Puckllay y socia fundadora)

Hemos podido ver entonces que el impacto de esta experiencia en los chicos se ha dado a dos niveles; el primero de ellos supone todo el ámbito personal de los chicos, los valores que han adquirido, las habilidades con las que cuentan, su visión sobre la vida, sus perspectivas y metas; mientras que el segundo, reside en su crecimiento profesional que involucra la elección de una carrera y de la continuidad de su formación.

IV.3.2 Nuevos caminos por recorrer

Mencionamos que el proyecto no obligaba a que los chicos continúen en Puckllay luego de finalizar su formación; sin embargo, ello no significa que la asociación nos les brinde oportunidades para continuar con ella desde otros espacios. Por ello, se han generado diferentes alianzas con instituciones educativas a fin de que les faciliten apoyo financiero a través de becas para estudios posteriores de los jóvenes.

De este modo, dentro del proyecto se viene diseñando un área que se dedique a brindar orientación a los jóvenes sobre las diferentes carreras que existen y cómo pueden acceder a estas oportunidades de estudio. En tal sentido, esta área también es la responsable de realizar la búsqueda convenios con diferentes instituciones académicas.

Este punto es muy importante ya que como mencionamos para los chicos resulta muy complicado continuar con una formación superior ya que no cuentan con los recursos económicos necesarios e inclusive en algunos casos tampoco cuentan con el apoyo de sus padres; por ello, el trabajo que viene realizando Puckllay es trascendental al brindarles estas oportunidades de seguir estudiando, de mostrarles que sí existen posibilidades pero que depende de su esfuerzo y constancia el saber aprovecharlas.

“Puckllay no termina cuando acaba el ciclo o los cuatro años, en teoría, que deberías pasar por la escuela, sino que va más allá, nos involucramos en lo que ellos tengan como perspectiva luego. Si quieren estudiar, nosotros tenemos varios convenios con instituciones de educación superior y se les consigue y cada vez tratamos de buscar más. De hecho una de las áreas que estamos comenzando a implementar, es un área de seguimiento y estudios después de Puckllay, para lo cual necesitamos fondos. Muchas veces te dicen ya, ok, te voy a dar dos medias becas y a veces digo por qué mejor no me das una beca completa, y a veces esa media los padres tampoco pueden cubrirla.” (Guillermo Vásquez, Coordinador de proyectos y socio fundador)

Como nos comenta Guillermo, la situación económica en la que viven los chicos es muy difícil y por ello, cubrir la mitad de los estudios también resulta complicado para ellos; es por esto que cuando suceden dichos casos, se realizan actividades que puedan generar recursos para que los chicos puedan tomar estas becas parciales.

El hecho de que algunos chicos ya se encuentren estudiando en La Tarumba, la Alianza Francesa, el Goethe Institut, el Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL) entre otras instituciones académicas hace que los chicos más pequeños que aún están en proceso de formación puedan observar ejemplos cercanos a ellos de lo que pueden llegar a alcanzar luego de su formación en Puckllay; de este modo, se convierte en una motivación para ellos y también en un ejemplo a seguir.

“Puckllay ayuda a los chicos de la primera y de la segunda promoción en sus estudios y por ejemplo ahorita hay un montón de chicos que están estudiando: Miguel Ángel que ingresó a la Escuela de Folclor, Juan que está en La Tarumba, que está estudiando francés y es por los convenios que tiene Puckllay con otras entidades. Alexandra, la hermana de Dayanna que está estudiando francés. Ahorita yo lo que estoy haciendo, la pre, el francés, estoy tomando talleres en la Católica.” (Joselyn Ortiz, egresada de la primera promoción de Puckllay)

Llegar a una nueva institución enmarcada en una realidad que es muy diferente a la realidad en la que viven los chicos significa un contraste muy fuerte que puede afectar a su rendimiento dentro de ellas ya que se enfrentan a nuevos códigos donde existen diferencias y también donde se generan estereotipos y estigmas. Un caso en particular es el de Henry Gutiérrez quien obtuvo una beca completa para estudiar diseño gráfico en ISIL pero la perdió porque jaló ciertos cursos; sin embargo, luego logró revertir esta situación y mejorar sus notas; no obstante, ahora debe pagar un porcentaje menor.

“Sí pero lo que pasa es que igual como que varios jalé, por ejemplo la primera vez que jalé tenía que pagar pero no tanto pero después volví a jalar y pagaba la mitad y me dijeron (...) es que siempre Puckllay ha tratado (...) porque no podemos pagar la carrera porque siempre que he jalado como que Puckllay ha hablado por mí y bueno ahora como que jalé y ya estaba pagando la mitad me dijeron que si recuperaba mis notas y volvía a subir mi nivel podía haber una solución, bueno levanté mis cursos y ahora estoy pagando pero no tanto, es poco.” (Henry Gutiérrez, egresado de la primera promoción de Puckllay)

Entonces vemos que en un primer momento resulta difícil para algunos chicos continuar su formación en la zona residencial de Lima; sin embargo, para otros esta situación no se presenta; por ejemplo, Miguel Ángel Figueroa ingresó a principios del año 2011 a la Escuela Nacional de Folcklore José María Arguedas para estudiar música, vocación que descubrió a lo largo de los años que se formó en Puckllay, y manifiesta que no ha tenido mayores problemas ya que se ha encontrado con otros jóvenes que provienen de Villa el Salvador, Comas, entre otros lugares.

“En realidad igual porque va gente de Villa el Salvador, Comas y la gentes es igual amigable así como aquí y todo tranquilo. Igual como yo tenía la experiencia de interactuar con gente tranquilo.” (Miguel Ángel Figueroa, egresado de la primera promoción de Puckllay)

De este modo, vemos que los chicos de Puckllay no tienen mayor problema al relacionarse con gente que también viene de las zonas periféricas de nuestra ciudad porque comparten códigos en común y porque no perciben mayores diferencias entre ellos.

Lo importante aquí no es solo resaltar el contraste entre ambas situaciones que hemos presentado porque convivimos con ello a diario; sino ir más allá y ver que las herramientas a las que van teniendo acceso los chicos a lo largo de su formación en Puckllay facilitan su integración en nuevos espacios ya que por un lado, refuerzan su identidad de pertenencia a Lomas pero también los vinculan con otros espacios para que dialoguen con ellos.

En tal sentido, hemos podido ver que estas nuevas oportunidades representan justamente estos vínculos que los chicos necesitan y que puedan permitirles integrarse en una sociedad llena de diferencias y de fragmentaciones.

IV.3.3. Arte dentro de la comunidad

Puckllay se propuso no solo contribuir a la formación de los niños y jóvenes de Lomas sino también a trabajar de la mano con la comunidad y que esta cumpla un rol activo dentro de todo el proceso de formación. Sin embargo, cuando un actor nuevo llega hacia una comunidad siempre genera incertidumbre ya que las personas no lo conocen, no saben quién es y por lo tanto, existe de por sí cierta desconfianza.

Como hemos anotado líneas anteriores, Milagros y Anabelí llegaron a Lomas a través de Proceso Social; por ello, la desconfianza de la comunidad hacia ellas fue menor; no obstante, como Milagros nos comenta la propia población se extrañaba de ver como ambas limpiaban los espacios para trabajar sus talleres porque muy pocas personas hacen esto; sino que toda la ayuda que llegaba hasta la zona era para dar cosas pero no para hacerlas en la propia localidad.

“La cantidad de tierra que barríamos era brutal y todas las madres nos miraban como si fuéramos locas y sí generábamos una curiosidad y también cierto grado de desconfianza porque éramos un elemento extraño a la comunidad y de hecho el elemento extraño no puede entrar así no más, sino que llega a través de otros canales y en este caso nuestro canal fue la ONG Proceso social.”
(Anabelí Pajuelo, Directora general de Puckllay y socia fundadora)

Su canal de acercamiento hacia Lomas fue Proceso Social y luego de ello ambas decidieron continuar trabajando en la zona consultando a la comunidad qué les parecía la idea y si les gustaría participar en ella. Esta participación de la comunidad ha pasado por diferentes niveles; primero se trató de todo un tema de logística, de contribuir con la limpieza de los locales donde tenían sus talleres, en otros casos los propios pobladores brindaron sus casas para que pudieran ensayar; un segundo nivel involucró la organización de la propia comunidad para realizar actividades de recaudación de fondos para el proyecto y un tercer nivel viene de la mano de una vinculación más estrecha hacia el proyecto trabajando como coordinadores locales, participando de reuniones que involucran el futuro de Puckllay.

Es importante mencionar que Puckllay no ha nacido como una ONG sino que es una iniciativa que se fue construyendo a partir del propio trabajo con la comunidad; es decir, no es un proyecto que se diseñó desde fuera sino que se dio con los propios chicos y la población.

“El hecho de que no seamos una ONG, de que Puckllay haya nacido de la comunidad, es algo que permite que el poblador se apodere de eso, hay un terreno ahí, hay un deseo legítimo de quedarse a diferencia de otras ONG’s que van y se retiran, no es un elemento extraño a la comunidad, es parte de ella y sigue generando actividades y compromisos. Entonces yo creo que hay un impacto positivo que para mi gusto aún debe crecer, pero creo que está la semilla sembrada, cuando hay entrevistas de los mismos chicos, ellos dicen que Puckllay combatió el tema de la delincuencia, del pandillaje y debe ser cierto, no se ha terminado la delincuencia porque no todas las familias se comprometen. Siento que el impacto aún está por verse.” (Anabelí Pajuelo, Directora general de Puckllay y socia fundadora)

Si bien Puckllay trabaja de manera conjunta con la comunidad, ha sido una labor de muchos años el sensibilizar a los pobladores y mostrarles que a través del arte sus niños van formándose y creciendo en todos los aspectos.

Muchos de los chicos egresados nos comentaban que antes no recibían el apoyo de los pobladores ya que muchos de ellos no los veían con buenos ojos; sin embargo, esta situación ha ido cambiando y ahora la comunidad está mucho más dispuesta a ayudarlos y a contribuir con el proyecto.

“Como que al principio no nos veían bien, no se por qué, pero como que ahora ya tenemos más apoyo de los vecinos, tenemos el apoyo de la comunidad por ejemplo ahora nos prestan su local para poder ensayar, como que ya nos ven con buenos ojos porque ven que lo que Puckllay está haciendo es para los niños que viven aquí, no es algo malo.” (Henry Gutiérrez, egresado de la primera promoción de Puckllay)

“por lo menos veo que hay como que la gente conoce un poco más el arte, no se algo así, porque me acuerdo que cuando comenzamos con los talleres de Puckllay, al principio hicimos una obra para el colegio y como que los chicos lo miraban y hacían wuuu no les gustaba, pero ahora como que o sea los chicos escuchan Puckllay y saben qué van a hacer y dicen “ah, van a hacer eso” y van a verlo y se divierten, conocen un poco más del arte, del teatro, las máscaras, los zancos y todo eso, un poco más de teatro, circo y danza.” (Juan Anyosa, egresado de la primera promoción de Puckllay)

A partir de los resultados visibles que el proyecto ha tenido es que la comunidad ha ido reconociendo la labor de Puckllay hasta llegar a valorarla; no podemos negar que existe un trabajo conjunto, que los pobladores son muy colaboradores para realizar faenas de limpieza, ollas comunes, entre otras actividades. Sin embargo, aún hay un gran camino por recorrer ya que para muchos de ellos el arte todavía ocupa un segundo plano, la población no cree que sus jóvenes puedan vivir de ello o que puedan realmente transformar sus vidas a partir de esta formación. Por ello, resulta fundamental acercarlos aún más hacia esta experiencia desde otros roles donde sean ellos mismos quienes vayan cambiando esta visión y tengan mayor apertura hacia el arte, esta labora ya se viene realizando y es importante continuar concentrando esfuerzos en ella.

Un punto de partida para lo anterior recae en la construcción de la Casa Cultural Puckllay que se vislumbra como un espacio para la comunidad donde todos puedan acceder al arte de manera equitativa y puedan participar de las actividades que en ella se ofrezcan.

“Ese local la idea no es que se abra solo los sábados, la idea es que ese local tenga las puertas abiertas todo el tiempo porque allá por decirte en el colegio en la mañana es primaria, secundaria en la tarde. Los chicos entonces de secundaria en la mañana tienen el tiempo libre, ellos deberían ir a la Escuela a utilizar los recursos de la escuela para lo que sea necesario y los de primaria pueden ir en la tarde. Dentro de los espacios que se han considerado para construir, está la biblioteca que no solo debe ser de arte sino que debe ayudar a su formación escolar, que los chicos mayores que ya

egresaron, que están estudiando otra cosa se involucren, que los padres se involucren, que este local sea no solamente la escuela sea una casa donde la gente vaya, se relacione, aprenda, comparta.”
(Guillermo Vásquez, Coordinador de proyectos y socio fundador)

Este local entonces supone ese acercamiento de la comunidad hacia el arte donde puedan aprender con los demás, puedan compartir y tengan espacios de comunicación entre ellos de una manera diferente que rompa con su esquema cotidiano.

Finalmente, el trabajo con la comunidad es imprescindible porque Puckllay es de la comunidad y por ello, se deben construir lazos de vinculación hacia el proyecto, de identificación con la labor que se viene realizando, que la comunidad verdaderamente “se la crea”; solo así se puede asegurar una continuidad de este cambio.

Pasemos a ver cómo se implementa el proyecto del Kinderhaus Agapedia conociendo también su historia, los actores que participan en ella, la metodología que emplea y los impactos que puede traer esta iniciativa.

IV.4 Agapedia: un Kinderhaus para todos

IV.4.1 Del antiguo al nuevo Kinderhaus

Agapedia es un proyecto que nació en el año 1996 y tuvo como objetivo principal brindar un espacio de juego y recreación para los niños de la ciudad de Esslingen, en otras palabras: una casa para niños (Kinderhaus). Este proyecto es financiado por la fundación Jürgen Klinsmann Stiftung Agapedia, organización liderada por el reconocido futbolista y entrenador alemán Jürgen Klinsmann y se lleva a cabo junto con el apoyo de la Christliche Verein Junger Menschen CVJM Esslingen (Asociación Cristiana de Jóvenes Esslingen) y la gobernación de esta ciudad.

Esslingen se ubica al sur de Alemania, en la región Baden Württemberg, ciudad muy pequeña con una población de 100 000 personas aproximadamente y limita con Stuttgart, capital de esta región. (Ver anexo N°2: Ubicación de Agapedia)

Desde su fundación en el año 1996 hasta el año 2011, la casa en la cual se desarrollaban las actividades diarias del proyecto Agapedia se encontraba ubicada muy cerca del centro de la ciudad y al frente de una casa para personas con discapacidades físicas y mentales. Muy cerca a ella podíamos encontrar dos escuelas: una *Grundschule*, escuela primaria y una *Hauptschule*, escuela secundaria para los jóvenes con menor rendimiento y en la que predomina una fuerte población de niños migrantes entre los que destacan aquellos con raíces turcas, italianas y griegas.

En el año 2010 los trabajadores de Agapedia recibieron la noticia de que debían buscar un nuevo espacio ya que ese lugar sería ocupado por un instituto de formación técnica. La búsqueda de una nueva casa fue muy larga y significó mucho esfuerzo para todo el equipo de trabajo ya que al ser Esslingen una ciudad pequeña, no existen casas que cuenten con grandes áreas y las pocas que encontraban tenían un costo muy elevado; por ello se realizaron muchas actividades para conseguir los fondos necesarios. Luego de un año el dinero fue recaudado y pudieron comprar la nueva casa que funciona desde enero del año 2012 en la calle Ulmer Straße 29/2 cerca a una *Realschule*, escuela secundaria para jóvenes con un rendimiento medio.

Esta casa tuvo que ser remodelada y ello también significó un gran esfuerzo para los trabajadores y voluntarios de Agapedia; no obstante, los niños, así como sus padres se sumaron al trabajo de construcción y remodelación para sacar adelante la casa; demostrando de este modo un gran compromiso con el proyecto y un fuerte afecto hacia él.

Queremos viajar hasta Esslingen y dar un pequeño recorrido por ambas casas para poder conocer qué elementos encontramos en ellas, la organización de las mismas y el cambio que se ha dado a partir de la mudanza.

El primer Kinderhaus contaba con un gran salón en el cual tenían un trampolín, futbolines de mesa, una mesa de ping pong, grandes pelotas para practicar equilibrio. Asimismo, también podíamos ver muchos monociclos, una cuerda de equilibrio, y otros elementos con los cuales los niños jugaban.

Otro ambiente más pequeño estaba conformado por grandes legos y una casa de madera, así como una pequeña palestra. A este espacio los más pequeños acudían a menudo ya que podían construir diferentes formas y también escalar la palestra y saltar desde lo alto de ella hacia una colchoneta. Existía también una cocina a la que los niños tenían libre acceso para tomar agua y el cuarto para realizar actividades plásticas como pintar, dibujar, hacer manualidades entre otras. En este ambiente generalmente podíamos encontrar a los adolescentes quienes preferían estar en él ya que era una manera de aislarse de los más pequeños quienes siempre estaban en el salón grande.

Las paredes del gran salón que mencionamos, estaban pintadas siguiendo diferentes motivos; de este modo, veíamos una pared pintada con personas haciendo equilibrio, disciplina que practican los niños y otra en la que estaba el mapamundi. Resultaría un tanto curiosa esta última pared, si es que dejáramos de mencionar que en el Kinderhaus se encuentran niños que provienen de diferentes países o cuyos orígenes no se encuentran en Alemania; por lo tanto vemos la importancia de esta pared ya que representa un espacio de encuentro y reconocimiento para todos los niños sin importar de dónde vienen.

Cuando regresamos al Kinderhaus y vimos la nueva casa nuestra impresión fue muy grande porque era realmente un lugar enorme en comparación a la primera, al entrar tuvimos una sensación de que las cosas en Agapedia estaban creciendo y que ese nuevo lugar marcaba el inicio de un cambio para el proyecto, de un nuevo rumbo que más adelante iremos descubriendo.

La actual casa es mucho más grande que la anterior; por lo tanto, la distribución del espacio ha variado en cierta medida pero la esencia es la misma. Así vemos que continúa el gran salón que tiene las paredes pintadas con los mismos motivos y todos los elementos que habíamos mencionado. Ahora cuentan con un espacio mucho más grande para realizar las manualidades, las oficinas son más amplias y también tienen un jardín muy grande donde han colocado una cama saltarina para que los niños tengan mayor espacio al momento de jugar.

IV.4.2. Un Kinderhaus sin restricciones

Como hemos mencionado, Agapedia es un proyecto que nació para brindarles un espacio a los niños de Esslingen; de este modo, se constituyó como una casa abierta donde todos los niños pueden ingresar a un lugar lleno de juegos y de posibilidades para que exploren nuevas habilidades y conozcan a nuevas personas.

Todos los niños son bienvenidos en el Kinderhaus y no pasan por ningún proceso de selección para participar en el proyecto, pueden entrar y salir las veces que deseen en el horario que se encuentra abierto: de martes a viernes desde las 2:00 pm. hasta las 7:00 pm. Durante cada día se brinda una oferta diferente, entre las posibilidades que los niños tienen encontramos talleres de creatividad, monociclo, campeonatos de fútbol, básquet, actividades plásticas, entre otras.

Esta característica de ser un lugar en el que no te obligan a quedarte todo el día o a realizar determinadas actividades hace justamente que los niños se sientan libres, que no tengan la presión que sienten cuando van a la escuela, como nos comenta Amelie Trick, asistente del proyecto, en Agapedia los niños pueden ser como ellos son.

“(…) Que ellos puedan ser niños simplemente y que no tengan que ser adultos como muchas veces pasa en la escuela que deben hacer esto o deben hacer lo otro. Acá pueden ser como ellos son, claro que existen reglas que deben cumplir pero acá pueden ser niños.” (Amelie Trick, asistente de Agapedia)(Traducción de la autora)

La sensación de libertad que tienen los niños en el Kinderhaus los motiva a continuar asistiendo a pesar de que nadie les dice que deben ir, ellos siempre van porque les gusta estar ahí. Vemos entonces que una de las características que permite que Agapedia tenga una fuerte acogida entre los niños de Esslingen es que no existen barreras o impedimentos para que ellos puedan participar de las actividades que ellos desean hacer, en tanto que son los propios niños quienes toman la decisión; ese poder que tienen les permite sentirse valorados y percibir que no existe una jerarquía que instaura una relación vertical.

Otro claro ejemplo de lo que acabamos de explicar es el testimonio de Nico Döffinger quien ha permanecido en Agapedia por más de 10 años y nos cuenta que precisamente lo que más le gustó del Kinderhaus fue que era un espacio abierto, un espacio libre.

“Me gustó que no era algo estricto, que podías venir cuando quisieras. No era algo que te decían tienes que venir de tal horario a tal horario; sino que podías venir cuando tenías tiempo, cuando quisieras venir. Lo que más me gustó es que era abierto que podías llegar y jugar con los que ahí estaban.” (Nico Döffinger, ex participante de Agapedia) (Traducción de la autora)

La apertura que viven los niños en el Kinderhaus es única ya que muchos de ellos se sienten obligados a cumplir con las expectativas de sus papás en cuanto a educación se refiere, sobre todo si tomamos en cuenta lo estricto y rígido que es el sistema alemán como ya lo explicamos. Sumado a la presión educativa, muchos niños tienen que realizar actividades extracurriculares, como por ejemplo: aprender a tocar un instrumento, practicar algún deporte, entre otras acciones. En otros casos, muchos de los niños que asisten al Kinderhaus no cuentan con un nivel económico muy alto, por lo que si bien no realizan trabajos fuera de sus casas, sí deben colaborar cuidando a sus hermanos menores.

Quizás se podría decir que no existe un control respecto a los niños ya que son libres de llegar e irse cuantas veces ellos quieran; sin embargo, esta libertad debe darse en un contexto de paz y tolerancia; por lo tanto existen ciertas reglas que los niños deben cumplir cuando se encuentran dentro de Agapedia.

Al preguntarnos cuáles serían esas reglas, pensamos que nos enfrentaríamos a una larga y detallada lista con millones de prohibiciones; sin embargo, sucedió todo lo contrario ya que las reglas que deben respetar los niños son tres y entre ellas tenemos:

- No insultarse entre ellos y siempre tratarse con respeto.
- No masticar chicle.
- Hablar solo en alemán.

Como podemos ver las dos primeras reglas están directamente relacionadas a un tema de convivencia, de promover un ambiente donde no exista maltrato hacia el otro y predomine el respeto. Quizás la última regla puede parecer un poco extraña ya que hemos mencionado que el Kinderhaus es un espacio donde ingresan todos sin importar de donde vengan pero también es una regla que facilita y promueve, definitivamente, la integración.

En capítulos anteriores hemos podido observar como el idioma alemán supone una de las barreras más grandes que los migrantes en Alemania deben superar para poder adaptarse dentro de esta sociedad y acceder a las mismas oportunidades de desarrollo con las que este país cuenta. Por lo tanto, cuando en el Kinderhaus se les dice a los niños que deben hablar en alemán, se les está diciendo que deben ser capaces de comunicarse en este idioma, de expresar sus ideas, lo que piensan e interactuar con otros a través de esta lengua. Sin embargo, esta regla también impide que se formen grupos de niños que provienen de determinados países como por ejemplo, niños turcos o niños italianos ya que al compartir todos una misma lengua, todos pueden establecer relaciones con todos e iniciar una comunicación efectiva sin importar el lugar de origen que tengan.

Durante nuestra observación, pudimos ver que en muy pocas ocasiones algunos de los niños no respetaban esta última regla y si esto sucedía, se daba en chicos que llevaban poco tiempo en Agapedia y aún no habían interiorizado estas normas. Sin embargo, niños con mayor tiempo de permanencia hablaron siempre en alemán a pesar de que algunos de ellos presentaban ciertas dificultades, sobre todo aquellos que provienen de países del Medio Oriente como Pakistán, Afganistán, Irak e Irán.

Asimismo, otros niños a veces violan estas reglas porque no quieren que otras personas entiendan lo que están conversando, cuando ello sucede tanto Peter como Amelie y Tina acuden inmediatamente donde ellos para conversar y entender el porqué de ese comportamiento.

Podemos ver que el Kinderhaus no cuenta con mayores restricciones, es un espacio abierto para todo aquel que tenga ganas de descubrirlo y de introducirse en un mundo lleno de

juegos, nuevas culturas, circo y diversión. Sin embargo, no podemos pasar por alto que es un lugar donde existen reglas que promueven justamente un ambiente cordial donde todos puedan comunicarse horizontalmente, entenderse y donde no existan diferencias.

IV.4.3 Yo vengo de este lugar y ¿tú?

Esslingen representa una de las ciudades con mayor porcentaje de migrantes dentro de Alemania. De este modo, el Kinderhaus se convierte en un espacio de encuentro de diferentes culturas y nacionalidades ya que los niños provienen de diferentes países o tienen un pasado migrante en tanto que sus padres no han nacido en el país alemán.

Durante los 16 años que Agapedia viene trabajando en Esslingen han acudido niños y adolescentes provenientes de más de 17 países diferentes; por ello, Peter Döffinger, Amelie Trick y Tina Döffinger, trabajadores del Kinderhaus, nos comentan que han visto pasar a niños de diferentes culturas y con diferentes tradiciones y costumbres.

De la información que hemos podido recoger muchos de estos niños han llegado hacia este país porque sus papás decidieron ir en búsqueda de mejores oportunidades laborales que les permitieran brindarles una mejor calidad de vida a sus familias. Asimismo, cuando les preguntamos si sus parientes cercanos vivían en sus países de origen, ellos manifestaron que no, que casi todos sus familiares se encuentran dispersos por toda Europa. Tal es el caso de Gamze Elbistan, cuyos padres han nacido en Turquía pero ella en Alemania.

Carla: ¿Has nacido en Alemania?

Gamze: Sí, siempre en Alemania

Carla: ¿y tus papás?

Gamze: Ellos han llegado a Alemania hace 16 años, antes vivían en Turquía

Carla: ¿Dónde vive tu familia?

Gamze: Aquí, en Noruega, Gran Bretaña, Francia, Suiza. Ellos están todos distribuidos en Europa

(Gamze Elbistan, ex participante de Agapedia)

(Traducción de la autora)

Los papás de Gamze llegaron hace 16 años a Alemania en búsqueda de un mejor lugar para vivir y también con el precedente de que muchos de sus familiares se encontraban en otros países de Europa y habían recibido distintos comentarios sobre la vida que se podía tener en este continente y decidieron dejar su país y comenzar una nueva vida; sin embargo, cuando hablamos con Gamze, nos comentó que ella nunca había podido visitar Turquía por problemas que tiene con su pasaporte.

Aún, a pesar de las leyes que se han promulgado a favor de los migrantes en Alemania, muchos de ellos continúan presentando problemas en cuanto al tránsito migratorio y las salidas de este país; los trámites son muy engorrosos y muchas veces a pesar de permanecer tanto tiempo, como la familia Elbistan, aún no logran regularizar todos sus documentos.

Por otro lado, encontramos familias que han sido las pioneras en iniciar el proceso de migración y han servido de referente para que sus familiares también emprendan este camino y lleguen hasta Alemania, tal el caso de Ianni quien nació en Grecia pero a los dos años fue llevado a Alemania.

Carla: ¿De dónde vienen tus padres?

Ianni: Los dos de Grecia.

Carla: ¿Pero tú has nacido en Alemania?

Ianni: No, yo nací en Grecia y luego cuando tenía 3 años me trajeron para aquí.

Carla: ¿Has estado en Grecia?

Ianni: sí, casi cada año vamos a Grecia en las vacaciones de verano.

Carla: ¿Tienes mucha familia en Grecia o toda tu familia está en Alemania?

Ianni: Al comienzo, nosotros fuimos los primeros en llegar aquí y luego ahora son muchos, tengo parientes en Munich y en otras partes de Alemania.

(Ianni Kostidis, teenager Agapedia)

(Traducción de la autora)

La misma situación se repite con muchas otras familias quienes al ver que alguno de sus parientes cercanos decide migrar, toman el mismo camino; por ello, cuando realizamos nuestras entrevistas, pudimos observar que muchos chicos solo tienen un par de parientes lejanos que viven en el país de origen.

El mismo caso es el de Gabriel Font Pera, con una pequeña diferencia, su padre Manuel Font Pera llegó hasta Alemania por motivos de estudio hace más de 26 años y realizó la carrera de Ingeniería en dicho país, dejando Cataluña; no obstante, solo un tío y una prima de ellos continúan viviendo en España.

Entonces podemos distinguir que una constante en el caso de muchos migrantes, es que casi la totalidad de sus familiares han salido de sus países de nacimiento, existiendo de por sí un determinante que los impulsa a migrar; por lo tanto, si toda su familia se traslada hacia otros lugares, entonces no existen motivos que les impidan iniciar el proceso de migración.

Al sentarnos en el Kinderhaus, podemos ver como entran y salen una variedad de culturas representadas en cada niño que visita este lugar y lo enriquecedor es ver como a través de un pequeño juego, algo que parecería increíble en el contexto en el que vivimos actualmente, se convierte en realidad: ver que las culturas dialogan, se entienden y llegan a un acuerdo.

Como nos comenta Peter Döffinger, los niños no juzgan a los demás por el país de dónde vienen o por el pasado migratorio que tengan.

“Creo que los niños no juzgan por el lugar de donde vienes, sino que simplemente lo aceptan y no tienen esa idea en la cabeza de que: “yo vengo de tal sitio”; sin embargo, sí se sienten orgullosos de su lugar de origen pero no crean conflictos por ello y eso yo desearía para mi sociedad también.”
(Peter Döffinger, líder de Agapedia) (Traducción de la autora)

Por lo tanto, si un niño se entiende bien con el otro, no va a tener problemas en jugar, en comunicarse e interactuar con él; lo mismo hemos podido percibir al conversar con los adolescentes que han pasado por Agapedia, ellos son conscientes de que en este país hay muchas culturas y muchas nacionalidades juntas pero no existe un claro discurso de sentirse diferente a los demás por su condición de migrante o de relacionarse solo con niños migrantes; sin embargo, cuando conversamos con ellos pudimos ver que sus mejores amigos también comparten esta característica y que tienen poco contacto con los alemanes pero cuando lo hacen no existen mayores diferencias.

Entonces como bien señala Peter, los niños van construyendo sus relaciones a partir de encontrar puntos en común con los otros, de entenderse con ellos. Aquí lo lúdico cumple un rol fundamental ya que es gracias al juego que los niños van comprendiéndose y se parten de un nivel 0 donde no existen diferencias culturales o étnicas que impidan construir relaciones entre ellos; sin embargo, sí existen conflictos en determinadas oportunidades ya que es un proceso donde participan actores que presentan sus propias características; por lo tanto, al inicio de un juego entre niños que recién se conocen inevitablemente se produce un choque; en algunos casos la intensidad de este será menor y en otros mayor.

Si bien en Agapedia se les brinda un espacio para conocer a chicos de otros lugares con otras raíces, en otros contextos como en el colegio o en sus propios barrios estos espacios no suceden porque es justamente en ambos lugares donde se concentra una población que viene solo de Turquía o solo de Italia o que en líneas generales tiene alguna condición de migrante.

Tal es el caso del sistema educativo ya que una gran mayoría de niños que viene al Kinderhaus va a la escuela *Hauptschule*, es decir, aquella a donde acuden los niños con un nivel de rendimiento académico bajo o muy bajo. En estas escuelas se concentra un gran porcentaje de chicos que son migrantes o que han nacido en Alemania pero cuyos padres son migrantes.

Al leer esto podríamos cuestionarnos el hecho de que sea un tema de discriminación hacia estos niños por su condición de migrantes; sin embargo, es importante ir más allá y entender el porqué de esta situación. En primer lugar, el sistema educativo alemán es uno de los más rígidos y estrictos a nivel mundial; por lo tanto, demanda por parte de los niños una fuerte concentración y habilidades a nivel oral y de escritura del idioma alemán, este último punto es el que determina que estos niños se encuentren en dicha escuela ya que sus padres no tienen un buen dominio del idioma, muchos de ellos deben trabajar durante todo el día y los niños no tienen un apoyo para poder alcanzar un mejor rendimiento.

Si consideramos que la apertura hacia los migrantes implicar aceptarlos tal y como son, es decir con sus costumbres y su idioma, entonces nos preguntaríamos por qué no existen escuelas donde se enseñe en turco, griego, italiano, etc. Sin embargo, cuando uno llega hacia otro lugar también debe ser capaz de adaptarse y el primer paso en Alemania es incorporar su idioma; por ello, la importancia de que los niños entiendan y aprendan en alemán y la segmentación de los alumnos por niveles, ya que serán ellos quienes en un futuro producirán nuevos conocimientos para este país y contribuirán a su crecimiento científico y tecnológico.

Por otro lado, cuando caminamos por las calles de Esslingen, podemos distinguir claramente barrios donde solo viven migrantes; por lo tanto, el entorno donde se desarrollan los niños que asisten al Kinderhaus está limitado claramente a tener un contacto solo con chicos migrantes; sin embargo, algunos de ellos sí manifiestan tener uno que otro amigo alemán a partir del contacto que han tenido con ellos en Agapedia.

Lamentablemente con los padres de familia la situación es otra ya que una gran mayoría de ellos sí busca de manera intencional juntarse y relacionarse solo con personas que vienen de los mismos lugares que ellos, es decir, no muestran la misma apertura que tienen los niños. Existe un fuerte prejuicio hacia los alemanes y es el reflejo de una sociedad cuya historia está llena de fracturas que aún no han logrado superar.

“(…) Por el contrario, creo que en los padres la situación es otra ya que ellos solo se juntan entre ellos por ejemplo: los italianos, los turcos, es decir, no construyen relaciones con los demás, no se dan la oportunidad de conocerse entre ellos. No se trata de decir: “yo conozco a la gente de mi país y tú conoces a la gente de tu país”” (Peter Döffinger, líder de Agapedia) (Traducción de la autora)

“Por ejemplo en los festivales del colegio o en las propias actividades del Kinderhaus, tú te puedes dar cuenta que los padres se dividen por grupos según su nacionalidad y no conversan entre ellos.” (Amelie Trick, asistente de Agapedia) (Traducción de la autora)

La poca apertura que muestran los padres es una situación que en Agapedia quieren revertir ya que si ellos son quienes no están dispuestos a conocer a nuevas personas, a establecer

relaciones, entonces en sus casas les transmitirán esta actitud y mensaje a sus hijos. Por ello, en el Kinderhaus se han comenzado a realizar una serie de actividades que tienen como objetivo principal integrar a los padres de familia, una de ellas se realiza el último sábado de cada mes y los padres asistentes cocinan un plato típico del país de donde vienen, todos juntos aprenden la receta de esta comida y luego comparten un momento juntos, es decir, un actividad que apunta hacia la integración.

Esta idea nació a partir de una conversación que tuvieron Peter y Amelie con algunos padres quienes estuvieron muy dispuestos a brindar un poco de su cultura en Agapedia y compartirla con los demás. Sin embargo, ellos son conscientes de la importancia de involucrar en mayor medida a los padres y realizar más actividades entre ellos y con sus hijos ya que solo así se podrá lograr un verdadero cambio de actitud.

IV.4.4. Las actividades que nos ofrece el Kinderhaus

El kinderhaus abre sus puertas de martes a sábado y estas se cierran los domingos y los lunes, durante cada día ofrecen actividades diferentes a los niños; de este modo, los martes ofrecen el espacio JIMBO, donde se habla sobre Dios de una manera poco convencional; en ello nos detendremos más adelante. Los días miércoles se realizan diferentes torneos de fútbol o basket, los jueves ofrecen diferentes talleres en los cuales los niños se deben inscribir para participar, los viernes hay otros dos talleres: de creatividad y monociclo para padres e hijos donde todos pueden asistir sin previa inscripción. Por último, todos los sábados se encuentra el grupo de circo para ensayar.

Es importante mencionar que no existe una planificación que se realice a partir de objetivos, ni indicadores de evaluación dentro de este proyecto; esto nos resultó sorprendente ya que pensábamos que nos encontraríamos ante un proyecto sumamente estricto y delimitado; pero sucedió todo lo contrario ya que Agapedia es una organización que se da la libertad de implementar actividades en el momento, de tener una gran apertura y ello se debe a la formación de Peter y Tina Döffinger quienes estudiaron en una Escuela de pedagogía alternativa en Estados Unidos.

Una de estas actividades que representa esa libertad a la que nos hemos referido es JIMBO, un espacio que nació desde la concepción del Kinderhaus y tiene lugar todos los martes de 6 a 7 de la noche, durante este tiempo los niños escuchan historias relacionadas a la fe y a Dios. JIMBO es el nombre del títere que dirige esta actividad la cual comienza con un juego para luego dar inicio al teatro que terminará en una reflexión y finalmente todos los niños forman un gran círculo donde cantan una oración y tienen un compartir.

En el Kinderhaus no solo hay niños cristianos, luteranos, evangélicos o católicos sino que también llegan niños musulmanes cuya religión difiere mucho de las anteriores; sin embargo, en este espacio no se habla de religiones sino que se habla de un Dios sobre el cual cada uno puede tener su propia concepción, su propia fe y es precisamente en esta característica en la que radica la unión y comprensión entre todos los participantes.

“Para mí Agapaedia es un lugar donde muchas nacionalidades pueden estar juntas, sin importar de qué religión son. Hay ese sentimiento de que todos juntos pueden estar. Quizás en otras familias si hay esa diferenciación de que no puedes estar con cristianos y cosas así. Pero en Agapedia no es así porque todos están juntos y pueden escuchar de Dios sin ser manipulados, ser libres”. (Sabine Font Pera, madre de familia de Agapedia) (Traducción de la autora)

Pasemos a la oferta de talleres en los cuales los niños pueden inscribirse y realizarlos durante tres meses una vez por semana (miércoles) y al finalizar este lapso de tiempo se realiza una clausura donde cada uno muestra todo lo aprendido.

Durante nuestro período de observación pudimos acompañar el desarrollo de talleres como: conociendo Esslingen, monociclo y danza. Cada uno de ellos presentó una metodología diferente de acuerdo a la persona que lo dictaba; sin embargo, todos ellos compartieron una característica similar: utilizar el juego como un medio para transmitir los mensajes y llegar de una manera más divertida hacia los niños.

Queremos transportarnos por un momento a cada uno de ellos para poder involucrarnos en su desarrollo y entender la metodología aplicada en estos. El primer taller al que hemos hecho referencia es: conociendo Esslingen, liderado por Peter Döffinger, como nos

comenta el mismo Peter este taller busca que los niños vayan descubriendo la ciudad y vayan encontrando nuevos espacios donde puedan jugar, compartir con otros niños y divertirse.

*“En mi taller salimos a Esslingen y buscamos nuevas cosas que no muchos conocen, buscamos lugares para jugar, contamos historias sobre la ciudad”. (Peter Döffinger, líder de Agapedia)
(Traducción de la autora)*

Este taller busca romper con la rutina, tiene un factor sorpresa que los niños adoran. Cuando acompañamos a Peter pudimos ver que los niños llegaban y lo primero que preguntaban era: “¿Peter qué haremos hoy?, ¿a qué sitio iremos?”, en sus rostros demostraban una gran inquietud por saber qué es lo que vendría, se les veía realmente emocionados.

Mediante este taller los niños van explorando lugares que no habían visitado y que ni ellos mismos imaginaban que estaban tan cerca; por lo tanto, se revaloriza el espacio público y los chicos van adquiriendo mayor confianza en ellos mismos ya que se encuentran en espacios que no conocen pero en los que deben desenvolverse normalmente y cuidarse a ellos mismos ya que si bien Peter es quien dirige el taller, los niños también van tomando conciencia de la importancia de protegerse a ellos mismos y a sus compañeros.

Asimismo, en el proceso de ir conociendo nuevos lugares también van descubriendo los intereses que tienen ya que sus visitas van desde conocer un sitio histórico pasando por espacios recreativos y terminando en un teatro. La diversidad de espacios que les muestra este taller permite que vayan adquiriendo nuevos intereses o intensificando aquellos con los que ya cuentan.

El siguiente taller que observamos fue el de monociclo donde los niños aprenden a manejar este vehículo y luego de ello a realizar diferentes trucos con este. Es uno de los talleres que tiene mucha acogida debido a la popularidad de este vehículo entre todos los niños de la ciudad.

Este espacio se inicia siempre con un pequeño calentamiento que incluye una serie de juegos para que los niños puedan ir involucrándose en el taller. Un gran porcentaje de los niños que llega, lo hace con ciertas nociones básicas pero es recién a partir de lo que recibe que puede tener un mejor uso del monociclo. Este elemento requiere de mucha concentración y disciplina para poder manejarlo correctamente ya que es muy difícil mantener el equilibrio en él, las caídas se pueden producir de manera constante ocasionando daños en la integridad física de los niños. No obstante, la metodología aplicada en este taller se basa en diversos juegos pero también en el trabajo en equipo y en el sentido de cooperación que los niños van adquiriendo a lo largo de cada sesión.

Cuando pudimos observar el desarrollo de las sesiones, nos dimos cuenta de que eran los propios niños quienes se ayudaban unos a otros y le tendían la mano a sus compañeros para que estos puedan manejar y llegar hacia el otro extremo del salón. Existe una gran confianza al interior de todo el grupo ya que los niños creen en sus compañeros al momento de tomar su mano para poder manejar.

Lo mismo sucede cuando ya se encuentran en un nivel más avanzado y deben realizar ciertas piruetas que suponen el trabajo en pareja y de grupo; por ejemplo, los niños deben formar una estrella y para ello deben manejar en sentidos opuestos y encontrarse en el medio, sucesivamente irán entrando uno a uno los demás chicos para terminar de formar la figura. Las primeras veces que lo hicieron muchos de ellos se cayeron y no lograban coordinar los movimientos que debían realizar, algunos chicos se culpaban entre ellos y otros optaban por conciliar para que todos volvieran a practicar.

Luego de un par de sesiones se obtuvo el resultado y los integrantes del taller lograron formar la estrella demostrando que a partir del trabajo y la confianza en todo el grupo podían conseguirlo.

Cabe mencionar que este taller es la puerta de entrada para muchos chicos en la práctica del circo ya que van descubriendo su interés en él a través del monociclo y luego son invitados a participar del grupo de circo del Kinderhaus.

Carla: ¿Has participado de los talleres en Agapedia?

Gamze: Sí, el taller de monociclo.

Carla: ¿Cómo fue?

Gamze: Ese fue el principio cuando aprendí a manejar monociclo, fui mejorando y luego entré al circo.

(Gamze Elbistan, teenager Agapedia)

(Traducción de la autora)}

Finalmente el último taller que visitamos fue el de danza, un taller que no cuenta con la misma acogida que los dos anteriores pero que sin embargo, cuenta con un grupo muy sólido y unido de niños.

Este taller también inicia siempre sus actividades con juegos para que los chicos puedan ir calentando ya que luego tendrán un mayor desgaste físico, al ser un espacio de danza, los juegos están directamente relacionados con la música y el ritmo; por ejemplo, pudimos observar juegos donde los chicos debían moverse al ritmo de la música o realizar determinados movimientos imitando ciertos personajes.

A lo largo de las sesiones los niños fueron aprendiendo dos coreografías que luego serían presentadas en la clausura de los talleres, era habitual ver que la facilitadora del taller repitiera constantemente los pasos ya que muchos de los niños no lograban encontrar el ritmo ni la coordinación necesaria; sin embargo, mostraban una gran perseverancia y a pesar de tener que hacerlo una y otra vez sus rostros de felicidad no cambiaban.

Al igual que en el taller de monociclo, encontramos algunos niños que sobresalían por su habilidad para el baile y eran ellos quienes ayudaban a sus compañeros enseñándoles los pasos y brindándoles su apoyo ya que al momento de realizar determinadas figuras algunos se confundían u olvidaban las secuencias del baile.

En este taller la concentración también resultó fundamental para que los niños aprendieran las secuencias y los tiempos de la canción; asimismo, el trabajo en equipo demostró que dos

coreografías que parecían muy complicadas podían resultar muy fáciles cuando todos cooperaban.

Las actividades deportivas que se ofrecen dentro del programa como fútbol y básquet también son muy bien recibidas por los niños y son una fuerte herramienta de integración dentro del Kinderhaus ya que permite que niños y también niñas puedan participar de los campeonatos y ellos mismos van formando sus propios equipos; asimismo, el deporte es considerado un instrumento de integración a nivel nacional. Por ello, el gobierno alemán ha decidido poner en marcha la campaña llamada “*Integration durch Sport*” (Integración a través del deporte) y por medio de ella se busca reducir los índices de violencia que existen entre los jóvenes y lograr una verdadera integración de los migrantes que llegan hacia este país.

A través de la selección alemana de fútbol se ven reflejadas las múltiples culturas y nacionalidades que existen en este país ya que muchos de estos jugadores han nacido en otros países y se han nacionalizado alemanes o tienen un pasado migratorio. A partir de ello, se busca sensibilizar a la sociedad alemana sobre la importancia de entender que son un país con muchos contrastes y donde la unión de todos es fundamental para lograr grandes triunfos como por ejemplo en este deporte y poder trasladar esta situación hacia otros ámbitos de la vida cotidiana.

IV.4.5 El monitor como facilitador de espacios de integración

Agapedia está presidido por Stefan Barth quien maneja todos los temas administrativos y financieros de los tres proyectos que mantienen en Alemania, Bulgaria y Rumania. La persona responsable para el Kinderhaus en Esslingen es Peter Döffinger quien trabaja junto a dos asistentes y un voluntario peruano que permanece durante todo un año y otros jóvenes que realizan pasantías, prácticas o voluntariados por un período corto menor a un año.

Dentro del equipo de Agapedia tenemos por un lado a los profesionales quienes laboran permanentemente en el Kinderhaus y a voluntarios quienes permanecen por determinados

períodos dentro de esta institución, todos ellos cumplen el rol de monitores y son quienes crean, implementan y supervisan las actividades diarias del Kinderhaus y están en permanente contacto con los niños.

Cuando un voluntario llega a Agapedia no recibe una inducción estructurada sino que recibe una pequeña orientación sobre el trabajo que se realiza en la institución y básicamente Peter, Amelie y Tina lo van orientando en el proceso de adaptación. El mensaje que se les da a los nuevos voluntarios es justamente que el Kinderhaus es un espacio libre donde deben jugar con los niños y recibirlos de la mejor manera posible.

Los monitores cumplen también un rol de facilitadores de espacios de diálogo y son quienes intervienen en la construcción de relaciones interpersonales entre los niños. Hemos podido notar que muchos de los niños que llegaban al Kinderhaus lo realizaban por primera vez; por lo tanto, eran ellos quienes trataban de introducirlos con otros chicos y ayudarlos a integrarse dentro de este espacio.

De igual modo, los monitores construyen relaciones de empatía con los niños, en la mayoría de los casos, son percibidos por los chicos como referentes y existe de antemano una predisposición hacia admirarlos y querer ser como ellos. Muchos también se sienten escuchados por ellos y quizás en este punto radique esa gran relación ya que a diario los niños deben escuchar órdenes de sus maestros y de sus papás; sin embargo aquí no escuchan a otros sino que son escuchados por estos monitores.

Carla: ¿Cómo fue tu relación con Peter, Amelie y Tina?

Ganze: Muy buena, con Peter nos entendemos muy bien, eso es así con Peter siempre porque él es muy amable, siempre nos escucha y también se da cuenta cuando uno no está bien. Con Amelie también me llevó bien, al igual que con Tina siempre nos divertimos.

(Ganze Elbistan ex participante de Agapedia)

(Traducción de la autora)

Justamente esa empatía que muestra Peter ha logrado que los niños confíen en él y le cuenten sus problemas, muchos de ellos van en búsqueda de consejos por problemas que tienen con sus amigos, en la escuela o con sus familias.

Por otro lado, es importante destacar que en los últimos tres años Agapedia ha acogido a voluntarios peruanos quienes son enviados como parte de un convenio que firma la Asociación Cristiana de Jóvenes del Perú y la Christliche Verein Junger Menschen CVJM Esslingen (Alemania). Como mencionamos Agapedia es la fundación de Jürgen Klinsmman; sin embargo, trabajan de manera conjunta con la CVJM ya que de este modo pueden recibir dinero por parte del Estado alemán.

Con la presencia de voluntarios peruanos también se viene promoviendo el intercambio cultural con los niños quienes pueden aproximarse a través de estos voluntarios a una realidad muy lejana para ellos e ir conociéndola.

Vemos entonces que son estos monitores quienes se convierten en el sostén del Kinderhaus y quienes al mismo tiempo dedican su tiempo y esfuerzo creando y ejecutando actividades que logren integrar a los niños y que contribuyan con su desarrollo en todos los niveles.

IV.5. Agapedia: un espacio donde el circo es el protagonista

IV.5.1 El grupo de circo: cómo, por qué y para qué practicar este arte escénico

La práctica de toda actividad llámese deportiva, académica o artística supone un proceso de crecimiento, un período en el cual la persona va adquiriendo nuevas habilidades, nuevos conocimientos, se va introduciendo en una nueva disciplina que finalmente le permitirá lograr los objetivos y los resultados que espera. Asimismo, muchas veces cuando iniciamos la práctica de alguna de ellas, esta nos atrapa y nos envuelve impidiendo que renunciemos y nos alejemos de ella.

Cuando los niños de Agapedia se introducen en el arte del circo sucede lo mismo, no pueden alejarse de él y se sumergen en un mundo lleno de nuevas experiencias que los va cautivando y que se va ganando no solo su cariño, sino también su respeto. El aprendizaje y

el entrenamiento del circo implican un largo período en el cual los niños van descubriendo cuáles son sus fortalezas, reforzando aquellas con las que ya cuentan y van identificando los aspectos que deben mejorar.

La práctica del circo dentro de Agapedia nació a partir de la formación que había recibido Peter Döffinger y su motivación por compartir sus conocimientos sobre el circo con los niños; es decir, esta disciplina no fue concebida desde la formulación del proyecto sino que en la implementación fue tomando un rol mucho más activo que culminó por convertirse en un aspecto fundamental y transversal a todas las actividades que se realizan en el Kinderhaus.

“Al inicio no teníamos mucho trabajo con circo, ni talleres, solo jugábamos y luego empezamos con los talleres y los niños mostraron interés y también porque Peter sabía mucho de circo y comenzó a probar con los niños la enseñanza de esta disciplina”. (Tina Döffinger, asistente de Agapedia)
(Traducción de la autora)

Cabe resaltar que al inicio de este proceso de aprendizaje todos los niños comienzan desde cero (aunque algunos llegan con nociones básicas de actividades como el monociclo); en consecuencia, no existen diferencias entre ellos; por lo tanto, el taller se transforma en un espacio neutro donde no existen jerarquías ni diferenciaciones y donde todos pueden percibirse como iguales a diferencia de lo que puede suceder en sus colegios o en su vida cotidiana.

Aquellos chicos que presentan condiciones para el circo y que muestran interés en practicarlo son invitados a formar parte del grupo de circo quienes se encuentran todos los sábados desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde (niños entre 6 y 12 años); mientras que para los adolescentes se lleva a cabo desde las 2 hasta las 6 de la tarde. Lamentablemente a raíz de la mudanza del Kinderhaus muchos de los que formaban parte de este último grupo ya no continúan más.

Queremos presentar las características más resaltantes y transversales a este grupo de circo para poder entender cómo este arte escénico crea procesos de comunicación entre los

participantes de Agapedia que finalmente colaboran directamente en su inclusión dentro de la sociedad alemana. El grupo de circo no está estructurado por sesiones; por ello, hemos tratado de sistematizar la información que hemos recogido trasladándola hacia estos puntos que sobresalen dentro de todo el proceso.

El taller como espacio de integración y neutralidad

Como hemos mencionado, el taller de circo se desarrolla sábado a sábado en el Kinderhaus y está estructurado de la siguiente manera: comienza con un pequeño juego o calentamiento donde los chicos pueden despertarse y recuperar las energías ya que al ser sábado por la mañana muchos llegan con cansancio y sueño. Luego de este inicio, son divididos por grupos y cada uno debe concentrarse en una actividad específica, entre ellas tenemos: malabares, diávolo, monociclo, equilibrio en la cuerda y pelotas, zancos y poids. A la mitad del taller tienen una pequeña pausa para luego continuar con la actividad que realizan y luego presentar un pequeño espectáculo frente a todos.

Para aproximarnos a cada una de las disciplinas que contiene el circo iremos describiendo brevemente cada una de ellas. En primer lugar, tenemos el monociclo, un elemento que solo cuenta con una llanta, un asiento y pedales sobre los cuales los niños deben ir manejando.

(Fuente: Peter Döffinger)

En segundo lugar, los malabares suponen el juego de tres pelotas o más, de manera individual o colectiva. Existen muchos trucos que se pueden realizar a partir de la práctica de los malabares. El diávolo es otro elemento que los niños aprenden a manejar y que está compuesto por una cuerda y una especie de dos triángulos unidos. Con este también se pueden realizar muchas piruetas en el aire ya que lo primero que se aprende es a lanzar el diávolo y retenerlo en la cuerda que se utiliza.

(Fuente: Carla Cáceres)

(Fuente: Peter Döffinger)

También encontramos los poids que son largas telas amarradas a una pelota con cuales se pueden formar diferentes figuras a partir del movimiento de las muñeras; para ello, se necesita mucha coordinación.

(Fuente: Facebook Agapedia)

Por último, tenemos el equilibrio donde los niños aprenden a caminar sobre una cuerda de alambre o sobre pelotas y los zancos que también implican caminar sobre dos grandes maderas o metales.

(Fuente: Carla Cáceres)

(Fuente: Facebook Agapedia)

En el taller de circo al igual que en el Kinderhaus participan niños con diferentes raíces, niños que provienen de Turquía, España, Somalia, Estados Unidos, Albania, entre otros países. Dentro de este espacio todos los niños son iguales, todos están aprendiendo la misma disciplina y todos comienzan en un nivel básico; por lo tanto, no existen jerarquías entre ellos; sino que se van construyendo relaciones horizontales. Asimismo, al convivir por tanto tiempo (muchos niños llevan dentro de este grupo más de dos años) han logrado ir conociéndose y aceptándose tal y como son; es decir, con sus costumbres y características que quizás podrían parecer incompatibles pero que a través del circo han logrado dialogar y no solo llegar a tolerarse sino también a entenderse.

El espacio donde los chicos practican circo se convierte en un lugar neutro donde lo más importante es este arte escénico y donde todos los niños se concentran en aprenderlo, en querer mejorar y en presentar lo que van creando con sus compañeros, en otras palabras, no existen nacionalidades, ni culturas o niños que estén clasificados por su nivel de

aprendizaje. Por lo tanto, esta neutralidad facilita también que los niños se sientan iguales a los demás y los vean de la misma manera logrando que se comuniquen horizontalmente, es decir, de tú a tú.

Las actividades que realizan como parte del grupo de circo también les permiten ir más allá del Kinderhaus y presentarse en lugares muy reconocidos; por ejemplo en el año 2009 se presentaron en un famoso baile de invierno en Stuttgart, luego en el 2010 también hicieron un espectáculo en un reconocido hotel en la misma ciudad; estas salidas son una oportunidad para que los niños conozcan nuevos espacios y enriquezcan su visión del mundo. Asimismo, también asisten a grandes espectáculos o eventos deportivos como partidos de fútbol, basketball o tennis. Muchos de ellos provienen de familias que no cuentan con altos ingresos económicos; por lo tanto, para ellos es toda una experiencia de vida participar en estas actividades.

“Cuando hacemos paseos con los niños; por ejemplo, la otra vez me fui con 7 chicos a un hotel muy lujoso y todos estaban sorprendidos y esa también fue una situación especial porque quizás ellos nunca antes lo habían vivido”. (Amelie Trick, asistente de Agapedia) (Traducción de la autora)

El mostrarle a los chicos nuevos espacios, que puedan conocer nuevas personas significa romper con los límites de su espacio cotidiano y al mismo tiempo, supone una herramienta para lograr que se integren dentro de la sociedad alemana, que la conozcan y la reconozcan.

Vemos que la integración se da a dos niveles: el primer nivel supone la integración dentro del grupo de circo, el entendimiento y la comunicación entre todos los niños que forman parte de él, dejando de lado lenguajes, culturas, costumbres, tradiciones y apellidos diferentes; y por otro lado, el segundo nivel implica un primer paso para la inclusión de estos niños dentro de la sociedad alemana acercándolos hacia otras realidades y ampliando su concepción sobre el país donde viven.

Desarrollo de seguridad en sí mismo y confianza

Los ejercicios que se realizan dentro del taller de circo no solo implican desarrollar nuevas habilidades como coordinación o concentración; sino que también van desarrollando en los

niños seguridad en ellos mismos y confianza a partir de lo que van aprendiendo y de los resultados que este arte escénico trae a sus vidas.

Algunos de los niños que se encuentran dentro de este grupo de circo presentan dificultades en el colegio o problemas con sus familias; asimismo hemos podido observar que otros niños presentan problemas de comportamiento mostrando conductas agresivas hacia el resto de sus compañeros y también hay chicos con una baja autoestima.

“Yo creo que el circo es una posibilidad para que los niños se sientan más seguros y puedan aprender muchas cosas que no pueden aprender en otros espacios, creo que también los niños tienen una mejor autoestima y confían más en ellos mismos ya que aprenden cosas que otros niños no saben. También pueden hacer cosas que quizás en la escuela nunca van a aprender y también caminar en un pelota o manejar monociclo es atractivo y bonito”. (Peter Döffinger, líder de Agapedia) (Traducción de la autora)

Como nos comenta Peter, los niños del grupo de circo se sienten especiales porque practican circo, porque pueden subir a una pelota y caminar sobre ella, porque pueden manejar un monociclo y formar diferentes figuras o porque pueden hacer malabares con cuatro pelotas. Sentirse buenos en lo que hacen, hace que por un lado refuercen su autoestima y ello en consecuencia hace que se sientan seguros de quiénes son y de lo que realmente valen.

Esta seguridad y confianza les permite también iniciar relaciones interpersonales sin tener prejuicios por el lugar de dónde vienen o sentir que son menos porque no manejan a la perfección el idioma; en otras palabras les permite iniciar una comunicación con el otro dejando de lado ese estigma y prejuicio que quizás para ellos puede pasar desapercibido pero que aún está presente y a través de todo lo que les brinda el circo son capaces de romper con ellos y avanzar en su desarrollo.

“Para los niños es importante porque se sienten orgullosos de lo que pueden hacer y siempre es importante decirles y hacerles notar que lo pueden hacer y decirles mira: tú eres bueno en esto”. (Peter Döffinger, líder de Agapedia) (Traducción de la autora)

Al ver a los niños pasar por esta experiencia, despertó en nosotros un interés por acercarnos e involucrarnos en el circo; de este modo, decidimos formar parte de un taller de circo integral durante cuatro meses, llegamos con nociones básicas y poco a poco nos dimos cuenta de que sesión a sesión íbamos avanzando y descubriendo que podíamos subirnos a un trapecio, realizar piruetas en una tela, cosa que jamás nos hubiésemos imaginado hacer o que en caso contrario, hubiésemos creído que nos tomaría un largo período el aprenderlas; al igual que nosotros, los niños que llegan al taller, terminan realizando espectáculos maravillosos en los que quizás nunca se hubiesen imaginado formando parte de ellos.

“[...] el circo es muy bueno porque ayuda a los niños a que tenga confianza en ellos mismos, por ejemplo se dan cuenta de que pueden hacer cosas que quizás antes nunca hubiesen imaginado o para las cuales hubiesen necesitado mayor tiempo para aprenderlas.” (Tina Döffinger, asistente de Agapedia) (Traducción de la autora)

Al acompañar este proceso hemos podido ver que gran parte de las actividades que se realizan, son ejecutadas en parejas o en grupos y la confianza que los niños desarrollan en ellos mismos se extiende y se propaga hacia sus compañeros. Detengámonos en los malabares en pareja, los chicos deben intercambiar las pelotas, aros o clavos con las que estén jugando con su compañero; de este modo se ubican frente a frente y deben ir lanzando el instrumento que tengan; por lo tanto, deben también confiar en que su compañero lo lanzará adecuadamente y recibirá de la misma manera el instrumento que es lanzado.

Asimismo, dentro de un espectáculo los niños cumplen diferentes roles dentro de cada campo; por lo tanto, al ser un equipo todos deben depositar confianza en él; de modo tal que estén seguros de que cada uno cumplirá con la parte que le corresponde. Estas presentaciones han permitido que los niños también ganen confianza al actuar frente a audiencias extrañas a ellos.

“Con el circo gané confianza en mí misma porque hacíamos presentaciones para las personas”.
(Gamze Elbistan, ex participante de Agapedia) (Traducción de la autora)

Hemos podido recoger opiniones de algunos miembros del grupo de circo y resaltan que gracias a este arte escénico han podido desarrollar esa seguridad y confianza en ellos mismos.

“Cuando un niño practica circo gana confianza en él mismo, se siente orgulloso de lo que puede hacer, se divierte”. (Ahlisha Maier, participante de Agapedia) (Traducción de la autora)

“El circo me ha dado más confianza en mí mismo”. (Gabriel Font Pera, ex participante de Agapedia) (Traducción de la autora)

Esa seguridad y confianza que los niños van ganando también permite que vayan descubriendo quiénes son e identificando sus fortalezas, destrezas, defectos, entre otros puntos.

Autodescubrimiento: reconozco quién soy

Algunos puntos que los niños de Agapedia han identificado a lo largo de los años que han formado parte del taller de circo están relacionados no solo a las disciplinas que han aprendido como malabares, equilibrio, zancos, entre otras; sino también a habilidades sociales como poder expresar mejor sus ideas o darse cuenta que pueden ser buenos conciliadores o que tienen un don para trabajar con niños.

La práctica de esta disciplina supone una serie de esfuerzos y sacrificios que los niños deben realizar para ir mejorando y creciendo dentro de este arte escénico, deben compartir su tiempo entre la escuela, su familia, sus amigos e ir al Kinderhaus para practicar. Al mismo tiempo, deben ir adquiriendo disciplina y constancia en lo que realizan ya que al entrar a este grupo de circo se comprometen a aprender y a brindar lo mejor de ellos en cada sesión.

Los niños inician el taller porque muchos de ellos ya cuentan con un pequeño interés hacia el circo que nace a partir del contacto que tuvieron con el monociclo, como nos comenta Gamze Albistan, participante de este grupo por más de dos años, fue justamente cuando comenzó a practicar monociclo que luego llegó hasta el circo.

Carla: ¿Qué talleres realizaste en Agapedia?

Gamze: el taller de monociclo.

Carla: ¿Cómo fue?

Gamze: Ese fue el principio, cuando aprendí a manejar monociclo, fui mejorando y luego entré al circo.

(Gamze Albistan, ex participante de Agapedia)

(Traducción de la autora)

Carla: ¿Antes de entrar a Agapedia, practicabas circo?

Ianni: yo aprendí aquí, había practicado monociclo con Gabriel y aquí me di cuenta que me gustaba y siempre practicaba y así entré al circo.

(Ianni Kostidis, ex participante de Agapedia)

(Traducción de la autora)

Al monociclo debemos sumarle las otras actividades mencionadas como: malabares, equilibrio, zancos, diávolo, poids, cuya práctica requiere por parte de los chicos de una gran concentración, disciplina y una fuerte motivación para poder aprender cada una de ellas. Por ello, los chicos van pasando por la experiencia de practicar cada disciplina; de este modo, van descubriendo cuáles son aquellas por las que tienen mayor interés y en las que logran desarrollar su talento al máximo.

Durante cada sesión que pudimos acompañar, vimos a los chicos que iban avanzando en la práctica de esta disciplina pero al mismo tiempo, iban cayendo al ver que algunos trucos no lograban realizarlos o que la dificultad de las actividades iba aumentando. Caídas de pelotas, caídas al piso o golpes con el monociclo eran escenas cotidianas dentro de este proceso; sin embargo, ahí también pudimos notar la perseverancia que mostraban al continuar realizando el mismo truco una y otra vez hasta lograr aprenderlo.

Esta amplia oferta les permite a los chicos descubrir en qué aspectos son realmente buenos y cuáles son aquellos en los que deben mejorar o esforzarse aún más; esa constancia la descubren sesión a sesión, se van dando cuenta de que son capaces de realizar espectáculos, de crear, de reinventarse y van definiendo sus personalidades.

Como nos comenta Peter Döffinger es muy gratificante poder ver el crecimiento de los chicos y su avance constante.

“Yo siempre encuentro especial cómo los niños pueden aprender cosas en el circo y entender las cosas y cómo se van involucrando y creo que cuando crezcan van a aprender muchas cosas más. Y me parece muy bueno poder verlos crecer”. (Peter Döffinger, líder de Agapedia) (Traducción de la autora)

Asimismo, la experiencia de formar parte de este grupo ha propiciado en algunos de los adolescentes orientar su futuro profesional hacia carreras directamente relacionadas con el trabajo con niños.

Carla: Cuando termines el colegio, ¿qué quieres hacer?

Gamze: Quiero estudiar y hacer algo con personas, con niños quizás, no sé todavía.

(Gamze Elbistan, ex participante de Agapedia)

(Traducción de la autora)

Carla: ¿Sabes qué quieres estudiar?

Ahlisha: Todavía no, pero sé que quiero trabajar con niños

(Ahlisha Meir, participante de Agapedia) (Traducción

de la autora)

Entonces vemos que a lo largo de su paso por Agapedia y por el grupo de circo, los niños van creciendo y van explorando quiénes son y esta experiencia les permite ir orientando hacia dónde quieren ir y quiénes quieren ser tanto a nivel personal como profesional.

Trabajo en equipo: coopero con mis compañeros

El circo es concebido en Agapedia como un arte que implica indispensablemente el trabajo colectivo de los niños, es decir, durante todo el período que pudimos formar parte de esta experiencia vimos que los ejercicios individuales fueron escasos y por el contrario, todos los trabajos se realizaban de manera grupal ya sea en parejas o en grupos más grandes.

Trabajar en equipo no es nada fácil, en un grupo siempre surgen conflictos, hay ideas y pensamientos tan diferentes que inclusive pueden llegar a ser contrarios y podríamos llegar

a pensar que nunca van a conciliar; si a ello le agregamos la característica de ser un grupo donde existen niños de diferentes culturas, religiones y pensamientos, el panorama se podría tornar aún más complicado.

Sin embargo, a pesar de todas las diferencias el circo en Agapedia ha logrado eso tan difícil de conseguir: el diálogo, la comunicación, la conciliación y negociación para llegar a entenderse unos a otros a pesar de lo diferente que cada uno es y de todo lo que puede traer consigo.

“[...] en el Kinderhaus siempre todos somos iguales, no hay diferencias. Por ejemplo en mi clase había un chico Ignacio que era italiano y también venía acá, Gabriel es español, Ianni es griego y no tenemos problemas”. (Nico Döffinger, ex participante de Agapedia) (Traducción de la autora)

Hemos podido identificar que el trabajo en equipo se da a dos niveles, el primero de ellos implica el aprendizaje de los diferentes campos dentro del circo, ya que en parejas o en grupos van compartiendo entre ellos los trucos y piruetas que pueden realizar con los elementos.

Durante cada sesión pudimos observar que el aprendizaje de cada niño era acompañado y seguido por sus compañeros, es decir, vimos cómo se ayudaban unos a otros para ir mejorando; por ejemplo, el diávolo es un elemento que requiere de mucha destreza para realizar con él diferentes trucos, Quendrem, un niño albano e integrante del grupo de circo, no tenía la misma habilidad con la que contaban sus otros compañeros para manejar este elemento; entonces vimos como dos niños de su grupo: Ali, de origen turco y Jermaine, de origen americano, le dedicaron tiempo a Quendrem enseñándole las tácticas que ellos empleaban y cómo podía el mejorar.

Lo mismo sucedió en otra sesión cuando un grupo de niñas se encontraba practicando malabares y una de ellas: Naomi Font Pera, de origen español, tenía dificultades para lograr el juego con las tres pelotas; por ello, sus otras compañeras: Nul, de origen turco y Fabianne, de origen italiano, la ayudaron y practicaron junto con ella hasta que lograra realizar los malabares con tres pelotas.

Cabe mencionar que al finalizar cada sesión, los niños siempre muestran lo que han aprendido a todos sus compañeros, recibiendo luego sus opiniones y comentarios respecto a lo que presentan, estas participaciones se dan casi siempre en parejas. Este espacio final permite generar e ir construyendo un ambiente de confianza donde todos los chicos sientan que son apoyados por sus compañeros y al mismo tiempo, donde se reconoce y se valora el esfuerzo que realizan.

El segundo nivel de trabajo en equipo llega con la creación y presentación de los espectáculos donde los chicos no solo tienen que llegar a un acuerdo y lograr incluir e integrar todas las ideas que tienen para la realización de ellos; sino que también deben aprender a organizarse entre ellos y a asignar roles y responsabilidades que los ayuden a la puesta de sus creaciones.

Cuando se trata de crear pequeños espectáculos, los niños son divididos en grupos tratando siempre de que sean equilibrados, es decir, en cada equipo se debe tener una persona que sea buena para determinada disciplina; luego de ello, Amelie y Peter les brindan alrededor de una hora y treinta minutos para que puedan organizarse y mostrar un primer esquema de su trabajo. Puede parecer un tiempo muy corto para crear una presentación; sin embargo, fuimos testigos de que los niños logran organizarse y ponerse de acuerdo para luego plasmar en un papel cada paso de su presentación.

El trabajo en equipo dentro del grupo de circo les ha permitido a los chicos tener una mayor apertura hacia conocer nuevas personas y entablar relaciones con ellas, a estar más dispuestos a conocer al otro.

“[...] he estado todo el tiempo con extranjeros y no había diferencias y ahora soy mucho más abierto.” (Nico Döffinger, ex participante de Agapedia) (Traducción de la autora)

Como nos comenta Nico el hecho de pasar tanto tiempo con personas de origen extranjero y convivir con ellas sin que existan diferencias le ha permitido conocer otras personas con

un pasado migratorio y dejar de lado esos prejuicios y estigmas que existen hacia los migrantes.

Por otro lado, el trabajo en equipo también va a influir en su futuro profesional ya que esta experiencia les ha brindado herramientas que los ayudarán a poder desempeñarse mejor dentro de un grupo ya sea a nivel académico o laboral.

Carla: ¿Crees que la experiencia en el grupo de circo puede ayudarte en el futuro?

Ianni: Sí, por ejemplo después cuando haga una carrera técnica podré trabajar mejor en equipo, ahora sé qué se debe hacer para mejorar el equipo. El circo me ha ayudado a aprender a trabajar en equipo, a organizarme.

(Ianni Kostidis, ex participante de Agapedia)

(Traducción de la autora)

Finalmente, trabajar juntos les demuestra que la base para poder entenderse y llegar a acuerdos es el diálogo: decir lo que pienso pero también saber escuchar y recibir la opinión del otro.

Malabares, diábolos, poids, monociclos, equilibrio, teatro, música: nuestras creaciones

En el punto anterior pudimos conocer un poco más de cerca cómo era el trabajo en equipo de los niños que participan dentro de Agapedia, ahora queremos detenernos en cómo a partir de él, los chicos van creando sus propios espectáculos.

En primer lugar, es importante mencionar que el Kinderhaus no realiza presentaciones con una continuidad muy seguida; sino que por el contrario los espectáculos que se realizan se dan de manera muy puntual a partir de eventos grandes en Esslingen o en lugares donde se busque mostrar y promocionar el trabajo de Agapedia para recibir apoyo económico.

“Hemos tenido muy pocos espectáculos para el público en general porque no contamos con las herramientas necesarias para transportar todo lo que necesitamos pero hemos tenido espectáculos para aquellas personas que brindan donaciones a Agapedia y donde vamos y enseñamos el trabajo que hacemos y les mostramos una parte de nuestro trabajo y para las empresas es importante ver y

decir: “ah qué bueno, en este trabajo estamos invirtiendo dinero” y eso lo vamos a continuar haciendo. Eso es muy importante para nosotros”. (Peter Döffinger, líder de Agapedia) (Traducción de la autora)

Entonces vemos que para Agapedia es importante mostrar el trabajo que se lleva a cabo en el Kinderhaus pero cabe preguntarnos qué hay detrás de ese espectáculo que puede durar 5, 10 o 15 minutos, pero cuya preparación ha sido muy extensa y ha necesitado de muchas horas de ensayo para los niños.

Todo espectáculo que se realiza en Agapedia es creado íntegramente por los niños, son ellos quienes deciden qué quieren hacer, qué elementos quieren utilizar, de qué manera lo harán y qué música emplearán. Al momento de crear, los chicos emplean toda su imaginación y creatividad; asimismo entran en un proceso de diálogo y consenso para incluir e integrar las ideas de todo el grupo.

Pudimos observar algunos de los espectáculos creados por los niños y fuimos testigos de la gran emoción que sentían antes de subirse al escenario, muchos de ellos también mostraban algunos nervios pero lo más resaltante en sus rostros era la felicidad que denotaban por estar ahí y mostrar lo que saben hacer.

“Para los niños también es importante porque muestran su trabajo, lo que puedan hacer, lo que son y ver que a la gente le gusta lo que hacen.” (Amelie Trick, asistente de Agapedia) (Traducción de la autora)

“Los niños también se alegran cuando realizan algún espectáculo o cuando reciben los aplausos del público y son felices porque saben que pueden hacer trucos.” (Tina Döffinger, asistente de Agapedia) (Traducción de la autora)

No hemos podido observar ningún mensaje en particular que se transmita a través de los espectáculos, es decir, ninguno de ellos hace referencia a una historia o a una situación específica. Los espectáculos se concentran en mostrar el talento de los chicos y ver esa interculturalidad en sus presentaciones es un mensaje en sí mismo, un mensaje a través del cual se comunica que a pesar de parecer tan diferentes y de provenir de culturas distintas

los chicos trabajan juntos, se entienden y trabajan en equipo. Un mensaje que se debe trasladar hacia toda la sociedad alemana.

IV.6. Agapedia: qué impactos causa, qué viene después

IV.6.1. ¿Continuar en Agapedia?

El Kinderhaus es un espacio para niños, muchos de ellos crecieron y decidieron continuar en él, formándose un grupo de adolescentes que practicaba circo los días sábados y que en algunas oportunidades asistía durante los días de semana para jugar con los niños y ayudar en algunas de las actividades que se ofrecen.

La pasión de estos chicos por el circo hizo que continuarán en Agapedia luego de cumplir 12 años, edad en la que deben abandonar el Kinderhaus; sin embargo, con la mudanza y la adquisición de la nueva casa, muchos de ellos dejaron de asistir.

“Los adolescentes solo pueden estar en el taller de circo, pero los adolescentes que antes estaban en el circo ahora desde que nos hemos mudado ya no vienen.” (Peter Döffinger, líder de Agapedia)
(Traducción de la autora)

Cabe cuestionarnos si el único factor por el que dejaron el Kinderhaus fue la mudanza. La mayoría de estos chicos tiene entre 15 y 17 años; por lo tanto, sus intereses van cambiando y sienten que ya no encajan más en una casa para niños a pesar del gran afecto que pueden tener por ella y por todos los años que han pertenecido a Agapedia; para ellos ya llegó el momento de partir.

Carla: ¿Por qué ya no vas a Agapedia?

Gamze: Es como Peter nos dijo una vez, cuando llegas a cierta edad a pesar de que te gusta mucho el Kinderhaus, cuando tienes 14 o 15 años ya no vienen mucho los chicos. Yo fui yendo menos y menos y ya no voy nunca. Es un poco triste porque yo iba mucho, pasé mucho tiempo ahí y ahora ya no voy.

(Gamze Elbistan, ex participante de Agapedia)
(Traducción de la autora)

Carla: ¿Continúas viniendo al Kinderhaus?

Ianni: Ahora no mucho porque ya he crecido y ahora solo hay niños muy pequeños y ya no es tan interesante para mí.

(Ianni Kostidis, ex participante de Agapedia)

(Traducción de la autora)

El Kinderhaus supone una etapa para los chicos y son ellos mismos quienes se van dando cuenta de que deben ir explorando nuevos mundos, nuevos caminos; por ello, muchos de ellos comienzan a realizar nuevas actividades; asimismo, todos se encuentran cursando los últimos años de sus colegios y es un momento muy decisivo para ellos ya que deben ir orientando su futuro académico y profesional y ya no cuentan con mucho tiempo libre.

Carla: ¿Por qué ya no vas a Agapedia?

Gabriel: Porque ya no tengo mucho tiempo y porque también he crecido, el Kinderhaus es solo para chicos hasta los 12 años.

(Gabriel Font Pera, ex participante de Agapedia)

(Traducción de la autora)

Para los trabajadores del Kinderhaus, la partida de los chicos es algo normal y natural que inevitablemente va a suceder ya que el objetivo del proyecto es brindarles un espacio a los niños, mas no a los jóvenes; y ellos mismos son conscientes de que los chicos van cambiando de intereses y quieren explorar otros mundos. Asimismo sostienen que la partida de los adolescentes permite que nuevos niños puedan mostrar su talento e introducirse en el mundo de Agapedia.

“Creo que ahora los adolescentes han encontrado nuevos caminos y eso también es bueno porque los chicos tienen que ir cambiando”. (Peter Döffinger, líder de Agapedia) (Traducción de la autora)

“Yo creo que también es bueno que los adolescentes tomen nuevos caminos porque así dejan espacio para nuevos chicos porque los grandes pueden hacer muchas cosas del circo y entonces ya no encuentran mayor dificultad para hacer esas cosas. Para nosotros es una pena que se vayan pero también es bueno darles espacio a nuevos chicos”. (Amelie Trick, asistente de Agapedia) (Traducción de la autora)

Si los chicos no continúan a Agapedia, entonces nos preguntamos qué otros espacios se ofrecen en Esslingen para que ellos puedan continuar desarrollándose y aplicar lo aprendido en el Kinderhaus, cómo se puede sostener el cambio que se ha producido en ellos a pesar de que luego no exista un acompañamiento por parte del equipo de Agapedia. Sin embargo, también al introducirnos en la cultura alemana pudimos notar que la dinámica de la sociedad es esa, es decir, una sociedad independiente que te brinda las herramientas necesarias pero que luego seas tú quien las utilice adecuadamente.

Por lo tanto, en el Kinderhaus sucede exactamente lo mismo: a partir de la práctica del circo a través del jugo, se le brindan a los chicos las herramientas que pueden ayudarlos a integrarse dentro de la sociedad alemana; luego de ello los dejan ir, dejan que sean ellos mismos quienes continúen en este proceso y quienes tomen sus propias decisiones.

Es un poco cuestionable esta postura si consideramos que luego de pasar por Agapedia y al llegar a una edad de 15 o 17 años, estos adolescentes se encuentran mucho más vulnerables a problemas como las drogas, el alcohol y el pandillaje; sin embargo, esta libertad e independencia también contribuye a que vayan madurando en el proceso de integración dentro de la sociedad alemana, no los ata a continuar en un espacio que ya conocen sino que por el contrario, los impulsa a descubrir por sus propios medios el mundo al que se van a enfrentar.

Hemos visto que casi todos los chicos dejan el Kinderhaus; sin embargo, aún existen casos de dos chicas que continúan yendo a Agapedia; entonces nos preguntamos por qué aún continúan yendo y la respuesta fue muy sencilla: porque sienten que deben devolver lo que han aprendido y de este modo, ayudar a otros niños no solo en este espacio sino también en otros niveles de organización.

“Creo que es importante brindarle a la gente lo que he aprendido aquí”: (Ahlisha Meier, participante de Agapedia) (Traducción de la autora)

Ese sentido de reciprocidad es muy rescatable sobre todo si tomamos en cuenta nuevamente la dinámica de la sociedad alemana, donde todo ocurre muy rápido, donde todos están

concentrados en avanzar a nivel académico, profesional y personal de manera individual y muy pocos buscan ayudar al que esté al lado.

Por lo tanto, la sostenibilidad del impacto está sujeta a que los ex participantes de Agapedia logren continuar por el camino que han iniciado a través del circo y del juego y busquen nuevas oportunidades en las cuales puedan ir desarrollando y mostrando el talento que tienen.

Como investigadores alineados en métodos e indicadores resulta complicado entender que no existan luego del proyecto mediciones de impacto; sin embargo, no podemos restringir nuestra perspectiva a indicadores para observar el impacto de esta experiencia en la vida de los chicos; sino que una visita de ellos luego de años de dejar el proyecto puede significar aún mucho más.

“[...] teníamos un niño que venía por 4 años y lo tuvimos en el programa de vacaciones también. Este chico creció, hizo su carrera técnica y a veces viene a visitarnos y nos dice que el Kinderhaus fue muy importante para él y viene y nos enseña fotos. Creo que así como él para muchos chicos el Kinderhaus es importante porque les da la posibilidad de no irse por otros caminos.” (Tina Döffinger, asistente de Agapedia) (Traducción de la autora)

No solo hay un caso para contar ya que a lo largo de nuestro período de investigación pudimos ver que muchos jóvenes y adultos que habían pasado por Agapedia regresaban a visitar a Peter y a todo el equipo del Kinderhaus, personas que se encontraban estudiando o trabajando y que gracias a su experiencia en este espacio habían podido direccionar su futuro.

IV.6.2. ¿Qué trajo Agapedia a la vida de los chicos?

A partir del trabajo con el circo a través del juego, hemos podido ver que los chicos del Kinderhaus han ido desarrollando seguridad y confianza en ellos mismos, así como sentido de cooperación, trabajo en equipo y preocupación por el otro; pero queremos encontrar qué es lo que está más allá de estas habilidades adquiridas, es decir, qué ha significado para ellos ser parte de esta experiencia y cómo ha cambiado sus vidas.

Por un lado, este espacio les ha brindado un segundo hogar, un lugar donde siempre fueron bienvenidos, donde se les brindó cariño, donde podían ser escuchados sin ser juzgados y esto último para todo niño y adolescente es muy valorado ya que se encuentran en una edad muy vulnerable donde muchas veces creen que el mundo entero está en contra de ellos.

“Yo llegué e inmediatamente me sentí como en casa, todos estaban muy alegres y todos fueron muy amables. Los cuartos donde jugaban los niños estaban muy bonitos y uno se podía dar cuenta de que las personas que trabajaban ahí lo hacían con el corazón y hacían que los niños se sintieran como en casa. Había una atmósfera de amor y yo sentía que mis hijos podían ir ahí y que nada les iba a pasar, que estaban seguros ahí.” (Sabine Font Pera, madre de Agapedia) (Traducción de la autora)

Esa atmósfera de amor les ha permitido a estos chicos crecer en un ambiente de respeto hacia el otro, de tolerancia y de apertura donde han podido conocer nuevas personas que finalmente se han convertido en sus mejores amigos, el tiempo que han compartido juntos ha estrechado los lazos entre ellos y a pesar de que muchos aún no sigan asistiendo a Agapedia continúan viéndose porque justamente esa amistad que han construido trasciende al Kinderhaus.

“Los amigos que he hecho en Agapedia siguen conmigo, hemos crecido y continuamos encontrándonos.” (Gabriel Font Pera, ex participante de Agapedia) (Traducción de la autora)

Asimismo, el kinderhaus le ha traído diversas experiencias de vida a cada uno de ellos, pero queremos resaltar el viaje que este grupo de adolescentes realizó a Bulgaria ya que la fundación Agapedia trabaja en dicho país con niños que se encuentran en situación de abandono y pobreza. Debido a la nueva apertura de un hogar para niños en este país, el grupo de circo fue invitado y los más grandes viajaron hacia este lugar.

Durante el tiempo que estuvieron en Bulgaria pudieron conocer la realidad de los niños de este país, convivieron con ellos y también realizaron diferentes presentaciones. Asimismo, conocieron a los miembros de la fundación y también se aproximaron a una nueva cultura.

“Fue muy chévere porque pudimos conocer una nueva cultura, también pudimos ver que hay una gran diferencia entre las personas ricas y las personas pobres. Vimos también el trabajo de

*Agapedia allá, fue una muy buena experiencia”. (Ahlisha Meier, participante de Agapedia)
(Traducción de la autora)*

*“Fuimos a Bulgaria con Agapedia y fue muy chocante porque allá vimos que los niños eran muy pobres y la diferencia con Alemania era muy grande. También fue muy triste porque nos dimos cuenta que a nosotros nos iba muy bien pero que habían otras personas que necesitaban ayuda.”
(Gabriel Font Pera, ex participante de Agapedia) (Traducción de la autora)*

El conocer una realidad que es muy diferente a la que los chicos viven, les permite tomar conciencia sobre lo que se vive en otros lugares, tratar de ponerse en el lugar del otro y conocer cuáles son las necesidades que los demás tienen; en otras palabras, los adolescentes han podido aproximarse a un contexto que realmente ha impactado en sus vidas y que les ha dado otra perspectiva para ver la vida ya que quizás antes de ir a Bulgaria muchos de ellos asumían esta realidad como lejana a ellos, como algo que no lo verían jamás o a lo que no estarían expuestos.

“Agapedia recoge a los niños que están en la calle y les dan un hogar. Me pude dar cuenta de lo difícil que puede ser vivir ahí porque claro para nosotros es muy fácil pero allá es difícil y es una realidad que no está lejos sino que está aquí a la vuelta de la esquina.” (Nico Döffinger, participante de Agapedia) (Traducción de la autora)

Más allá de cambios que son perceptibles como confianza, seguridad en uno mismo, responsabilidad y trabajo en equipo, la experiencia de pasar por el Kinderhaus ha marcado la vida de los chicos en todos los sentidos, desde el componente personal, académico y profesional llevándolos a descubrir espacios en los que no hubiesen imaginado estar, les ha ampliado la visión de su sociedad y de lo que sucede en el mundo, los ha formado desde el circo y el juego.

Hemos podido ver cómo funcionan estos proyectos en dos realidades diferentes sin embargo a partir del siguiente cuadro queremos rescatar los puntos más importantes de las dos experiencias analizadas; de modo tal que podamos tener una visión más rápida sobre ellas y luego poder llegar a nuestras conclusiones y recomendaciones.

Institución	Asociación Cultural Puckllay, arte y comunidad	Kinderhaus Agapedia
Criterio		
Lugar	Lomas de Carabayllo (Lima-Perú)	Esslingen (Baden Württemberg- Alemania)
Año de fundación	2004	1996
Objetivo del proyecto	Contribuir al desarrollo integral de los niños y jóvenes de Lomas de Carabayllo a través de una formación centrada fundamentalmente en las artes escénicas.	Brindar un espacio a los niños de Esslingen donde puedan realizar diferentes actividades relacionadas al arte.
Formación del equipo que lidera el proyecto	Formación en artes escénicas: teatro, música, danza.	Formación en pedagogía social y alternativa.
Programa que ofrece	Un programa de formación de cuatro años donde los niños reciben talleres en diferentes artes escénicas, plásticas y comunicación.	Durante cada día hay una oferta de actividades como campeonatos deportivos y talleres como monociclo, danza, cocina, exploratorios entre otros.
Profesores	Los profesores Puckllay son artistas profesionales especializados en su campo de enseñanza.	El propio equipo que lidera el proyecto dicta los talleres.
Número de talleres	Entre 15 a 20 talleres	6 talleres
Participantes	Aproximadamente 300 chicos han pasado por Puckllay. Existe un registro de participantes	Aproximadamente entre 20 y 50 niños visitan el Kinderhaus. No existe un registro de participantes
Nuevas oportunidades	Puckllay cuenta con convenios con instituciones educativas para que los chicos continúen con su formación.	Agapedia no brinda posibilidades cuando los chicos dejan de asistir al Kinderhaus.

Lomas de Carabayllo y Esslingen son realidades muy diferentes; por un lado, tenemos a una comunidad que no cuenta con todos los servicios básicos donde los propios pobladores se han organizado y han ido sacando adelante el lugar donde viven; por el otro, tenemos a una ciudad donde sus pobladores cuentan con todas las herramientas para alcanzar su desarrollo. Pero ambas comparten una característica que ha marcado sus procesos de comunicación y su dinámica como sociedad: están marcadas por una fuerte historia de migración que se ve reflejada en desigualdades, prejuicios y estigmas.

Con la presentación de los hallazgos de ambos casos de estudio no pretendemos comparar ambos proyectos ya que los dos se dan en realidades diferentes y sus objetivos también lo son, es decir, no queremos ver cuál es mejor que otro; sino que hemos buscado identificar aquellos elementos que nos permitan construir una nueva metodología de trabajo que pueda ser replicable en otros contextos.

Si bien por el lado de Puckllay existe toda una propuesta metodológica dentro de la formación de los chicos, en Agapedia se ofrecen talleres puntuales donde los niños pueden participar pero debemos resaltar el trabajo del grupo de circo que data desde hace más de 5 años; no obstante, no hemos podido encontrar una metodología estructurada sino que hemos identificado elementos que son utilizados en ella como por ejemplo el juego, la participación de los chicos y una relación horizontal entre los profesores y los participantes; todos estos elementos también están presentes dentro de la metodología de Puckllay pero la diferencia es que ellos los han sistematizado, situación que no sucede en Agapedia.

Por otro lado, el trabajo que realiza el Kinderhaus se enmarca en un todo un contexto con políticas enfocadas hacia la inclusión de los migrantes en Alemania; por lo tanto, el proyecto cuenta con todo un marco institucional a nivel nacional que le permite continuar con su trabajo; mientras que en nuestro país, Puckllay no cuenta con ello ya que aún no se tienen políticas sólidas de inclusión social y recientemente se ha iniciado este proceso.

A partir del análisis de ambas experiencias hemos rescatado diversos elementos que nos han permitido construir nuestras conclusiones y recomendaciones.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

V.1. Desencuentro y encuentros: las artes escénicas como recursos comunicacionales facilitadores de procesos de inclusión social

La primera pregunta que motivó nuestra investigación buscaba identificar cómo se planteaban las artes escénicas como recursos comunicacionales que facilitan procesos de inclusión social de los participantes de Puckllay y Agapedia. A partir de esta interrogante hemos encontrado los siguientes puntos.

En cada uno de los proyectos que hemos estudiado, las artes escénicas son planteadas como una manera de entender la vida, de generar procesos de comunicación, de construir significados no solo entre los actores que participan dentro del proyecto; sino también buscando impactar en toda la comunidad como es el caso de Puckllay. Si bien en Agapedia se comparte esta filosofía, el trabajo con la comunidad aún está en proceso de inicio ya que este proyecto está pasando de ser solo un espacio para niños a ser uno que involucre también el trabajo con las familias y cuyo alcance implique a todos los pobladores de Esslingen.

Hemos identificado que a partir del trabajo con las artes escénicas se generan espacios de encuentro entre la población de Lomas de Carabayllo y los pobladores de Lima residencial; estos encuentros permiten visibilizar las realidades de ambos grupos y promueven el diálogo entre ambos, algunos ejemplos de estos espacios son las puestas en escena, con las que se busca mostrar la realidad de la zona y poner en agenda los problemas que los pobladores enfrentan a diario, que se han traído desde Lomas hacia distritos de la zona residencial de Lima y el último Festival Internacional de Arte y Comunidad.

Estos encuentros que genera Puckllay se producen ya a que a diferencia de otras organizaciones que trabajan con el arte en las zonas periféricas de Lima, Puckllay es liderado por artistas que viven en la zona centro de nuestra ciudad y que tienen una visión de construcción de puentes y vínculos entre ambos lugares donde se pueda visibilizar la

realidad de Lomas y que los chicos también puedan conocer nuevos espacios y encontrar nuevas posibilidades de crecimiento.

Si bien hemos mencionado que se generan espacios de encuentro entre la zona periférica de nuestra ciudad representada por Lomas de Carabayllo y algunos distritos del centro de nuestra ciudad, estos se dan a nivel macro, es decir entre ambos grupos pero también se da de manera individual ya que algunos de los egresados de la primera promoción de Pucklly han llegado a la zona residencial para estudiar; por lo tanto, se han debido enfrentar a una realidad diferente a la que viven diariamente. Gracias a su formación en Pucklly y las herramientas que han ido adquiriendo en este proceso como: confianza y seguridad en ellos mismos, saber quiénes son, apertura hacia el diálogo, entre otras, han podido iniciar un proceso de adaptación e inclusión dentro de los contextos a los cuales han llegado.

La misma apertura mostrada por los chicos de Pucklly la hemos encontrado en los chicos que han pertenecido al grupo de circo de Agapedia quienes a lo largo de su paso por el Kinderhaus han tenido la oportunidad de relacionarse y de interactuar con niños de diferentes países, con otras costumbres y con otras visiones. Sin embargo, cuando el grupo se juntaba a practicar circo, también se generaban estos espacios de encuentro que han contribuido a que los chicos tengan una mayor disposición a conocer a personas con un pasado migratorio y entablar relaciones con ellas, dejando de lado estigmas y categorías negativas hacia los migrantes.

No obstante, a pesar de estos encuentros generados por la práctica de las artes escénicas en ambos proyectos, también debemos ser claros en manifestar que no siempre se pueden construir lazos de confianza y vínculos con los nuevos grupos a los cuales los chicos se van introduciendo ya que existen muchos estigmas hacia ellos; por lo tanto el proceso de inclusión como tal resulta largo y no se da de la noche a la mañana sobre todo en una ciudad como Lima que está llena de categorizaciones. Lo mismo sucede en Esslingen ya que si bien existe todo un discurso de inclusión de los migrantes por parte del Estado, lamentablemente en la vida cotidiana las acciones no reflejan esta posición.

Igualdad que caracteriza los procesos de comunicación

Los procesos de comunicación que se generan en ambas experiencias están marcados por una horizontalidad donde todos los actores que participan se encuentran en igualdad de condiciones y tienen las mismas oportunidades para formar parte de ellos; por ejemplo, en el caso de Agapedia no importa de qué lugar vengan los chicos o de dónde sean sus padres ya que estas características no dificultan el diálogo; los chicos llegan a un espacio neutro donde se valora y se respeta el hecho de que tengan culturas diferentes o que tengan un pasado migrante. Esta horizontalidad también se repite en las relaciones que se construyen entre los chicos participantes y el equipo de trabajo del Kinderhaus generando vínculos de confianza entre ambos.

Por otro lado, en el caso de Puckllay también los actores están en igualdad de condiciones para participar de los procesos de comunicación; por ello existe una horizontalidad que hemos podido notar en las relaciones que se van construyendo al interior del grupo de chicos participantes, así como con sus profesores. Pero aquí queremos notar que estos últimos provienen de Lima residencial por lo que podrían existir ciertos prejuicios y estigmas por parte de la población y de los propios niños hacia ellos; sin embargo, esto no sucede ya que el acercamiento que han tenido hacia los chicos y la comunidad les ha permitido desaparecer esa connotación negativa y construir lazos de confianza con ellos los cuales se reflejan en la relación que existe entre profesores, niños, equipo de coordinación Puckllay, padres de familia y comunidad: un trabajo conjunto con ciertas limitaciones pero siempre orientado hacia avanzar como un equipo, como un todo.

Existe un ida y vuelta dentro de la comunicación que se produce en ambos proyectos donde no nos encontramos frente a un emisor que trasmite un mensaje a través de un terminado canal y un receptor pasivo; sino que estamos frente a un receptor que se convierte en emisor y es aquí donde los definimos como dos interlocutores válidos que se encuentran en la misma capacidad de intercambiar significados, dialogar y conciliar. Pero esto solo se ha podido lograr ya que en cada una de estas iniciativas existe todo un proceso de autodescubrimiento donde los chicos no se victimizan por la condición de migrantes que

tienen o por la situación de pobreza en la que se encuentran; sino que aceptan ello y es a partir de aquí que se produce una comunicación dialógica.

Trasgredir espacios y romper barreras

Ambos proyectos buscan que los chicos puedan tener una perspectiva sobre su comunidad, sobre su ciudad y sobre el mundo que esté libre de prejuicios, de estigmas y de barreras que a lo único que contribuyen es a acrecentar las brechas y diferencias que de por sí ya deben superar ambas sociedades; por lo tanto, la propuesta de ambas iniciativas busca que estos niños y jóvenes desarrollen una apertura al diálogo, al consenso, a vivir nuevas experiencias y ello significa romper con los límites que la sociedad les impone, superar sus miedos y tener esa capacidad de querer arriesgarse.

El hecho de que algunos egresados de Puckllay hayan decidido continuar con una formación relacionada a las artes escénicas ya sea desde la música, circo, teatro y danza refleja que los chicos han dejado de lado ese discurso repetitivo que hace referencia a que solo siendo abogado, ingeniero o doctor van a poder alcanzar sus metas; han trasgredido esas barreras y esos esquemas y han optado por estudiar lo que ellos han querido. No obstante, también debemos rescatar que es muy importante el apoyo que han recibido por parte de Puckllay al igual que el brindado por sus familias. Esta decisión entonces ha involucrado que por un lado rompan con estereotipos arraigados en la comunidad donde viven y por otro lado, que se enfrenten a contextos ajenos a ellos por primera vez.

Asimismo, a partir de la experiencia que han tenido los chicos en Agapedia muchos de ellos manifiestan querer estudiar y trabajar en una profesión que los vincule con niños, en la cual puedan estar en constante contacto con las personas, en la que puedan contribuir con el desarrollo de los demás. De igual modo, los chicos también rompen con ciertos esquemas en una sociedad donde si bien no existen prejuicios marcados contra determinadas profesiones, aún existe cierto recelo hacia carreras vinculadas con las ciencias sociales.

Esas ganas de querer romper con los límites e ir más allá también ha involucrado una serie de desencuentros y de fuerte choques para los participantes de estas experiencias ya que se

han debido enfrentar a mundos nuevos, a códigos diferentes a los que manejan a diario y han tenido que ir adaptándose pero sin perder su propia identidad.

Finalmente, vemos que por un lado, a partir de las artes escénicas se generan una serie de espacios de encuentro y se tienden puentes para que los niños y jóvenes con un pasado migratorio y aquellos que viven bajo situación de pobreza pueden comenzar su proceso de inclusión dentro de las sociedades a las que pertenecen; pero por otro lado, estos espacios también han generado ciertos desencuentros y choques. Por lo tanto, el potencial de trabajar con las artes escénicas se puede ver limitado si es que se trabaja de manera aislada y se restringe su acceso. Por ello, si bien el arte contribuye a combatir la situación de exclusión, es importante que desde las autoridades se diseñen políticas y se realicen acciones que acompañen este proceso. El esfuerzo por lograr sociedades inclusivas debe venir desde todos los frentes.

V.2 Un juego que permite que nos comuniquemos: la metodología empleada facilita la comunicación efectiva

Nuestra segunda pregunta de investigación está vinculada directamente a la metodología utilizada en ambos proyectos, es decir, queríamos ver qué elementos y características tenía el método de enseñanza en ambas iniciativas y cómo este contribuía a que se diera una comunicación efectiva entre los actores involucradas en ella.

El proceso de aprendizaje de cualquier disciplina puede llegar a resultar, en algunos casos, un tanto monótono, denso y vertical. Por lo tanto, el trabajar con niños y jóvenes demanda de un mayor esfuerzo que implica nuevas formas de reconfigurar y entender cómo aprendemos. Este proceso involucra una comunicación horizontal y de doble vía ya que no se trata de transmitir conocimientos sino de construir una relación bidireccional en el que tanto el profesor como el alumno aprendan uno del otro.

En tal sentido, el aprendizaje de las artes escénicas a través de una metodología basada en el juego ha permitido que tanto los niños de Puckllay como de Agapedia vayan adquiriendo

diversas habilidades; por un lado aquellas vinculadas a su crecimiento personal y por el otro lado, a su crecimiento técnico en cada una de las disciplinas en las cuales se han ido introduciendo. El juego como sostiene Asociación Cultural La Tarumba, representa ese vehículo de entrada y de aproximación por parte de los profesores o monitores hacia los niños, es el lenguaje en común que pueden compartir y sobre el cual se van construyendo vínculos y relaciones de confianza entre ambos actores. Por lo tanto, el juego representa el mejor aliado para cada uno de los proyectos en tanto que les permite llegar a los niños desde su propia manera de ver el mundo.

A partir de ponerse en el lugar del otro, en este caso colocarse y pensar desde la perspectiva del niño ambas iniciativas toman como eje transversal e incorporan dentro de su metodología el factor lúdico.

Aprender con el juego

En ambos proyectos el juego se convierte en el método principal para que los niños y jóvenes puedan introducirse en cada una de las artes escénicas que ambas iniciativas implican; por lo tanto, el proceso de aprendizaje de los participantes va acompañado de diferentes juegos que impulsan a los chicos a ir descubriendo nuevas técnicas, aprender a trabajar en equipo e introducirse en cada una de las disciplinas de una manera ágil, divertida y no convencional que termina por atraparlos.

El juego se convierte en ese elemento que motiva a los chicos a continuar asistiendo a ambos proyectos ya que como hemos visto en la teoría desarrollada por Johan Huizinga, una de sus características principales es la libertad; no obstante, el juego no es la única motivación ya que también vemos que construyen buena relaciones con sus profesores o monitores y encuentran muy buenos amigos, es un factor clave que contribuye a la continuidad de estos niños. Para muchos de los chicos de Puckllay es una nueva experiencia el aprender y jugar al mismo tiempo ya que es una situación que rompe con el método de enseñanza que reciben por parte del sistema educativo y es una metodología con la cual se sienten ampliamente identificados y de la cual se van apropiando.

Asimismo, las características que posee el juego como el trabajo en equipo, creatividad, confianza, aprender a escuchar al otro, actuar ante las situaciones que se presenten, permiten que los chicos que participan tanto en Puckllay como en Agapedia vayan adquiriendo una serie de habilidades y de hábitos que impactan en su proceso de formación. Sin embargo, esto solo es posible ya que existe un profesor o monitor que une los juegos con el aprendizaje, el cual no se da solo a nivel técnico sino que también involucra un crecimiento personal. Ellos son los facilitadores de este proceso y son quienes van acompañando todo el camino de desarrollo de estos niños y jóvenes.

Cada juego que es empleado en ambos proyectos cumple una determinada función y un objetivo claro; por lo tanto, no estamos hablando de jugar por jugar; sino de un juego que responde a un proceso de formación. No obstante, a partir de nuestra investigación hemos podido notar que esta visión se concretiza de manera más clara en la propuesta de Puckllay con la Escuela de formación ya que en el Kinderhaus se cuenta con un grupo de circo pero no se tiene una propuesta pedagógica sistematizada sino que en el continuo trabajo han ido implementando ciertos elementos como el juego donde a partir de su aplicación, han podido ver resultados concretos en el trabajo con los niños.

Hemos mencionado que el proceso de formación también involucra un crecimiento personal pero este solo se puede dar a partir de que los niños y jóvenes se conozcan a ellos mismos y el juego también permite ello, ya que a partir de él los chicos inician un proceso de exploración para descubrir quiénes son.

El juego como instrumento de exploración

El juego es un elemento transversal a todas las actividades que se realizan en ambos proyectos, en determinados casos en mayor medida y en otros en menor; sin embargo, siempre se busca que esté se encuentre presente. Por medio de él, los chicos van iniciando una etapa de exploración, cuando juegan tienen que encontrar diferentes pistas, estrategias para ganar, etcétera; y a través de ello van descubriendo qué implica practicar cada una de las disciplinas que forman parte de su proceso de formación.

Asimismo, a través del juego van descubriendo cuáles son sus habilidades, fortalezas, debilidades y miedos ya que se van enfrentando a diferentes situaciones que quizás nunca antes habían vivido; por lo tanto, cada juego en el que participan los niños implica que ellos mismos vayan identificando los puntos antes mencionados y ello les permite tener un mejor desempeño tanto en la Escuela Puckllay como en el Kinderhaus Agapedia. En ambos casos hemos podido ver como los chicos reconocen en qué son buenos, en qué no son tan buenos y también identifican sus errores y los afrontan.

El juego es un elemento limpio, puro que no pretende manipular a los chicos; por lo tanto, estas características hacen que el proceso de exploración de los chicos sea liderado por ellos mismos, que se sientan en la libertad de ir buscando y descubriendo quiénes son desde su propio método de hacerlo dejando de lado estereotipos, prejuicios y estigmas que impiden realizar esta búsqueda adecuadamente; no obstante, nuevamente el profesor o monitor cumple ese rol de acompañante, de ser guía durante todo este camino.

El proceso de exploración nunca termina porque conforme los niños vayan avanzando en él, encontrarán nuevas habilidades, nuevos retos a superar, entre otros factores; sin embargo una vez que logran definir su identidad pueden iniciar procesos de comunicación con los demás que se vean libres de estigmas y de prejuicios. Pero para ello, Fidel Tubino señala que es fundamental iniciar la comunicación visibilizando estos estigmas ya que de este modo, se pueden generar espacios de reconocimiento y solo así estaremos frente a una interculturalidad crítica.

El juego rompe barreras

En ambos proyectos el juego es un elemento clave para el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo, el juego es ese elemento mágico que permite que los niños se reconozcan, sepan que a su lado hay otra persona igual que ellos pero a la vez diferente y valorar esa diferencia es el primer paso para lograr una comunicación efectiva, para crear significado y comprender lo que la otra persona quiere decir.

Si bien es cierto que los niños en Agapedia provienen de culturas que difieren mucho unas de otras, el juego permite que se aproximen sin importar el idioma que hablen o los patrones culturales bajo los cuales se rijan. Cuando comienzan a jugar, tienen que hacer el esfuerzo de comprenderse mutuamente, de entender que vienen de culturas diferentes pero que conviven en un mismo espacio y este primer paso que es el entendimiento construye las bases para una comunicación libre de prejuicios y de ruidos.

Las actividades lúdicas que se realizan en el Kinderhaus permiten introducir a los niños que llegan por primera vez a este espacio ya existen muchos participantes que vienen asistiendo durante años; por lo tanto, los niños siempre tienden a formar pequeños grupos con los pares con los que se entienden mejor y tienen una mayor afinidad. Frente a esta situación, el juego se convierte en un recurso comunicacional que logra romper esta barrera y hace que aquellos chicos que recién se aproximan a Agapedia puedan interactuar con los demás mediante estas dinámicas e integrarse dentro del grupo.

Asimismo, el juego permite que los niños desarrollen confianza en sí mismos, que sean más seguros de las acciones que toman y esto les facilita entrar a un grupo nuevo ya que cuando uno se percibe como diferente a los demás, las barreras interculturales crecen y el proceso de integración se torna mucho más difícil debido a esa inseguridad y sentimiento de inferioridad que se puede presentar en algunos niños; por ejemplo, en el caso de Agapedia muchos de ellos pueden llegar a sentirse menos que sus compañeros al no manejar bien el idioma alemán o al tener muchas dificultades con el aprendizaje de este; mientras que los niños de Puckllay pueden sentirse de la misma manera porque sus papás no han nacido en Lima o porque viven bajo una situación de pobreza; sin embargo, los niños y jóvenes de ambos proyectos no presentan estas características ya que han tenido un proceso de descubrimiento de quiénes son, de construcción y reafirmación de su identidad.

Finalmente, vemos que el juego y la comunicación son procesos universales. Al momento de jugar, todos nos encontramos en la misma posición es decir, las jerarquías y marcadores diferenciadores que se dan en el espacio social real, se transforman en el espacio social paralelo que es representado por el juego. Por ello,

no existe una estigmatización hacia el otro a partir de una característica cultura, étnica o socioeconómica resaltante que muestre; sino que tal vez se pueda dar por destreza física, desenvolvimiento en el juego, entre otras.

Esta relación horizontal que se presenta en el juego facilita que los niños se reconozcan entre sí y puedan ir aceptándose unos a otros con todo lo que ello implica: hábitos de comportamiento, costumbres, patrones culturales, etcétera. El paso previo para la comunicación efectiva es justamente que los interlocutores se reconozcan y que valoren la diferencia como aquello que enriquece las relaciones interpersonales.

V.3. La utopía de lograr la inclusión social: impactos generados a partir del trabajo con las artes escénicas y el juego

Nuestra última pregunta implicaba conocer cuáles habían sido los impactos generados a partir del trabajo con las artes escénicas a través de una metodología centrada en el juego; de este modo, queríamos conocer cuáles son los cambios que se dan en los participantes y si a partir de su experiencia en ambos proyectos podían incluirse a las sociedades que pertenecen.

De este modo, vemos que las sociedades en las cuales se enmarcan los proyectos que hemos abordado en esta investigación están marcadas por una serie de desencuentros cuyas causas se han dado a lo largo de sus procesos de construcción como países; por lo tanto, el tema de la exclusión ha estado presente desde hace muchas décadas. No obstante, este fenómeno social ha ido presentando diversos matices y ha ido cambiando a lo largo de todo este tiempo.

Las fracturas dentro de ambas sociedades han impedido que se den procesos de comunicación efectivos y de manera horizontal donde exista la construcción de significados y la interpretación de los mismos, es decir, donde existan interlocutores válidos. Por el contrario, hemos tenido y aún tenemos procesos de comunicación marcados por estigmas y categorizaciones negativas que impide el acercamiento hacia el otro.

A partir de la participación de estos chicos en ambos proyectos, ellos han recibido una serie de herramientas que les permiten iniciar ese proceso de inclusión; sin embargo, muchas veces este no solo depende de la disposición con la que ellos cuenten; sino que también influye la posición del grupo en el cual se quieren incluir.

El camino debe continuar

Una vez que los chicos concluyen su proceso de formación en Puckllay deben continuar con sus propios caminos. Ello no quiere decir que se alejen del proyecto y lo borren por completo de su vida ya que vemos que muchos de los egresados aún continúan en él; sin embargo, sí supone tomar decisiones para su futuro profesional y personal. Es importante rescatar esta preocupación que tiene el proyecto por realizar un seguimiento a los chicos que concluyen su formación en la Escuela ya que de esta manera se cierra un círculo; a pesar de ello, muchos chicos no deciden continuar y toman diferentes rumbos y no se logra realizar el proceso de acompañamiento luego de los 4 años en Puckllay.

La situación en Agapedia difiere mucho a la que hemos podido encontrar en Lomas ya que es un proyecto que nació para brindarles un espacio a los niños; sin embargo, con el pasar de los años los adolescentes se fueron quedando; a pesar de ello no existe un seguimiento luego y esto también está relacionado a que el Kinderhaus es un espacio libre donde no se cuenta con un registro de participantes, donde los chicos pueden entrar y salir con total libertad; por lo tanto, el equipo de Agapedia no acompaña este proceso ya que para ellos deben ser los propios chicos quienes decidan qué rumbo tomar. En este punto el cambio en los chicos se ve amenazado porque ellos pueden estar expuestos a diversas situaciones que terminen por direccionarlos hacia vicios o situaciones contraproducentes que afecten el crecimiento que han tenido a partir de su experiencia en el proyecto.

No podemos dejar de lado que las sociedades en las que ambos proyectos se encuentran son diferentes y en ello también radica el seguimiento después del proceso; por un lado, tenemos a una sociedad peruana que siempre busca acompañar a las personas en su proceso de crecimiento, es decir, siempre la persona cuenta con alguien que de la mano lo va

acompañando; por el contrario, en Alemania no sucede esto y el principio bajo el cual se basan es muy claro: yo te brindo las herramientas que necesitas para incluirte dentro de la sociedad pero tú debes ser quien lidere este proceso solo, nadie te va a acompañar.

Claro está que ningún extremo es bueno porque siempre se cae inevitablemente en posiciones muy arraigadas e intensas que nos impiden tener una visión objetiva y clara de la situación; por ello, si bien es importante luego de terminado el proceso realizar un acompañamiento, este no puede ser eterno ya que es importante para el propio protagonista de estas experiencias que sea autónomo y logre continuar con su proceso de inclusión dentro de la sociedad en la que se encuentra.

Queremos resaltar que entendemos el proceso de inclusión social como aquel que se encuentra directamente relacionado al de construcción de ciudadanía. Si bien ninguno de los proyectos apunta hacia una incidencia política por parte de los actores involucrados, el concepto de ciudadanía es mucho más amplio y en ambas iniciativas se contribuye a ello de manera concreta. Se brinda una formación a los chicos que les permita ser mejores personas y que se comprometan con el desarrollo de su comunidad y de su país. Por lo tanto, no se necesita cumplir 18 años para ser un ciudadano ya que vemos cómo estos chicos a su temprana edad tienen mayor conciencia y compromiso con la realidad en la que viven que muchas personas que se definen como ciudadanos tanto en la sociedad peruana como alemana.

Por ello, las experiencias que han tenido los chicos dentro de ambos proyectos han marcado indiscutiblemente sus vidas a tal punto que muchos de ellos han determinado su futuro a partir de ellas. Entonces el grado de vinculación y de identificación hacia ambos proyectos es muy fuerte; sin embargo, en Puckllay este lazo se intensifica ya que muchos de los chicos llevan más de 4 años dentro del proyecto y existe una continuidad que les ha permitido estrechar lazos con todos los actores involucrados: profesores, padres de familia, equipo de coordinación, pobladores y los propios chicos.

Desde la comunidad también queremos la inclusión

En este punto queremos concentrarnos en el rol de la comunidad de Lomas de Carabayllo como una pieza clave para el proceso de inclusión social que venimos describiendo. No hablaremos de Esslingen ya que como mencionamos, no hemos podido identificar un trabajo con la comunidad de esta ciudad; en tanto que aún Agapedia se encuentra en ese proceso de pasar de ser una casa solo para niños para convertirse en una casa para toda la población.

La comunidad de Lomas ha demostrado un fuerte grado de organización y ello se ve reflejado en la construcción de su colegio, la edificación de zanjas, entre otras obras que han realizado a partir del esfuerzo de todos los pobladores. Esta unión se ha trasladado también hacia el proyecto Puckllay. Sin embargo, creemos que aún falta mucho más para dar por parte de la propia población y esta disposición debe estar a la par o inclusive ser mayor que aquella demostrada por los niños y jóvenes participantes de Puckllay ya que la comunidad se debe convertir en ese tronco que empuje a su población infantil y juvenil a alcanzar sus sueños y sus metas.

Muchos pobladores de Lomas sienten que son una comunidad olvidada por la gran distancia que los separa del centro de la ciudad y también por esa falta de acciones que deberían llegar por parte del Estado. Es inconcebible que vivan en este lugar hace más de 25 años y que aún no cuenten con el servicio de agua y saneamiento. Entonces al sentirse de esta manera existe de por sí cierta desconfianza hacia nuevas personas que lleguen a la comunidad y también el hecho de que muchas organizaciones de la sociedad civil solo lleguen para entregar donaciones o regalos ha impedido que los pobladores tengan un rol mucho más activo donde estén empoderados.

No obstante, el cambio se está produciendo pero este requiere de mucho esfuerzo y perseverancia por parte de Puckllay. Ello significa estar ahí, monitorear a los padres, a los pobladores, motivarlos a que asistan a las reuniones, a que participen activamente del proyecto porque nuevamente repetimos, son ellos quienes deben apropiarse de él y en un futuro tomar las riendas.

En resumen vemos que sí bien los chicos sí se van integrando dentro de las sociedades a las que pertenecen el camino aún es largo y requiere de un cambio de paradigma, no podemos ver a las personas que se encuentran en situación de exclusión como víctimas del sistema; sino que por el contrario estas experiencias nos demuestran que lo importante es brindarles herramientas que les permitan afrontar este proceso de la mejor manera posible a pesar de los muchos obstáculos que deban superar. Las artes escénicas se convierten en un facilitador de procesos de encuentros horizontales donde todos los que participan llegan en igualdad de condiciones; asimismo cumple un papel vinculante entre dos mundos separados por diferencias étnicas, sociales, económicas y culturales.

V.4. Recomendaciones

A lo largo de nuestra investigación hemos podido ver cómo las artes escénicas van dotando a los participantes de Puckllay y Agapedia de una serie de habilidades que contribuyen a su desarrollo integral. Asimismo las artes escénicas representan un recurso comunicacional ya que crea espacios de encuentro y diálogo entre diferentes actores y grupos de personas. Sin embargo, en este punto queremos brindar ciertas recomendaciones que esperamos puedan contribuir al trabajo que ambas organizaciones vienen realizando en Perú como en Alemania.

V.4.1. Participación de los actores involucrados

Toda iniciativa que se genera desde un proceso participativo logra alcanzar mejores resultados que aquellas que se construyen a partir de una relación vertical y una perspectiva unidireccional; por lo tanto, si bien consideramos que en ambas iniciativas se viene trabajando en este punto, aún se debe poner mayor énfasis en la participación de otros actores como los padres de familia y la propia comunidad.

El rol de los padres dentro de la formación de sus hijos y la transformación de su comunidad

En la Asociación Cultural Puckllay, arte y comunidad se ha trabajado desde el primer momento con los padres de la comunidad de Lomas; asimismo, ellos asumen compromisos

dentro de todo el proceso de formación del cual sus hijos son protagonistas; entre ellos figuran asistir a las reuniones que se convoquen, colaborar con la limpieza de los ambientes, permitir que sus hijos asistan, entre otros. Sin embargo, el nivel de compromiso no es el mismo en todos los padres. Existen algunos que verdaderamente se sienten identificados con el proyecto, con la filosofía Puckllay pero lamentablemente existen otros que todavía no han asumido ese nivel de compromiso. Por lo tanto, resulta fundamental que se continúe trabajando muy de cerca con los padres de familia, que se diseñe toda un plan de trabajo junto a ellos donde cumplan roles más activos y también propongan acciones para la mejora del proyecto.

Es muy importante sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de que sus hijos se encuentren dentro de Puckllay, ellos mismos ven cómo los niños van cambiando a partir de su experiencia dentro del proyecto. Sin embargo, creemos que aún no han logrado interiorizar ello. Es por eso que consideramos importante tener reuniones mucho más periódicas con los padres de familia. También se podrían realizar talleres con ellos en algunas disciplinas que sus hijos practican. De este modo, al tener la experiencia propia van a ir adquiriendo una visión más amplia que les permita entender el porqué de trabajar junto con el arte.

Asimismo, resulta fundamental reforzar en los padres de familia el mensaje de transformación dentro de su propia comunidad; es decir, son ellos quienes en base a su esfuerzo van a lograr contribuir al desarrollo de localidad y ellos han demostrado tener un gran poder de organización y muchas ganas de querer salir adelante; por lo tanto, se necesitan también nuevos espacios de acción para ellos.

En el caso de Agapedia el trabajo con los padres de familia resulta muy complicado; en primer lugar, debemos mencionar que Alemania tiene una sociedad muy individualista y muy competitiva; por lo tanto, la mayoría de los padres siempre está en búsqueda de un mejor trabajo, continuar estudiando, etcétera; lo que impide que le dediquen tiempo a sus hijos. Un fuerte porcentaje de los niños llega solo al Kinderhaus y se va de la misma manera; entonces el contacto que puede tener el equipo de Agapedia con los padres es muy

restringido; sin embargo, esto representa un reto para la organización, encontrar nuevos espacios donde los padres puedan participar y también motivarlos a asistir y sensibilizarlos sobre la importancia de su participación dentro del proyecto. Creemos que con el cambio de propuesta, es decir, pasar de ser un Kinderhaus, una casa para niños a ser un Centro para familias este reto ya se está asumiendo; no obstante es importante crear más espacios como los días de integración entre padres, niños y toda la comunidad ya que estos representan una oportunidad para que los padres se vayan involucrando e identificando con el proyecto.

V.4.2 Contacto con la institución después de terminar el proceso de formación

¿Nos vamos o nos quedamos?

Nos encontramos frente a dos proyectos diferentes; por un lado, en Puckllay se busca brindarles nuevas oportunidades a los chicos para que continúen con su proceso de formación; sin embargo, en Agapedia esto no sucede ya que cuando los chicos cumplen 14 o 15 años y sienten que ya no encajan más en este espacio deciden irse y tomar su propio rumbo, pero entonces nos preguntamos a qué se enfrentan, si verdaderamente su proceso en el Kinderhaus les ha permitido consolidar su crecimiento personal y enfrentarse a nuevas situaciones.

Esslingen es una ciudad muy pequeña donde existen casas para jóvenes a las cuales los chicos que terminan su proceso en Agapedia pueden acudir; sin embargo, muchas de ellas se encuentran alejadas del centro de la ciudad y para los chicos es muy difícil acudir a ellas; entonces no encuentras espacios como el Kinderhaus para encontrarse con sus amigos; asimismo, la adolescencia es una etapa muy crítica por lo que consideramos que si bien el Agapedia se constituyó como un espacio para niños, no puede pasar por alto que con el transcurrir de los años los adolescentes se fueron quedando y probablemente esta situación se vuelva a repetir; por lo tanto, es importante que se trabaje en la búsqueda y creación de nuevas oportunidades para ellos, buscar alianzas con centros para jóvenes e inclusive podrían realizar ciertos programas que involucren la participación de otros muchachos que

asisten a estas casas para jóvenes y así se pueden ir estrechando vínculos y aproximando estas realidades.

Una realidad diferente encontramos en Puckllay ya que dentro de la propuesta sí existe todo un proceso de acompañamiento a los chicos cuando terminan su formación; sin embargo, hemos identificado que muchos de ellos están estrechamente vinculados a las artes escénicas; algunos también han ingresado a otras carreras pero no están tan ligados al proyecto; por lo tanto, creemos importante que se puedan crear lazos entre las profesiones que eligen los chicos que no están necesariamente enfocadas a las artes escénicas y el proyecto ya que esto también permite que ellos puedan continuar en él pero teniendo una nueva visión desde los estudios que están siguiendo y también representa una oportunidad para Puckllay de continuar con ese proceso de empoderamiento ya que por ejemplo, chicos que se dediquen a la administración o contabilidad pueden encontrar espacios de crecimiento y desarrollo profesional dentro de la organización.

Consideramos muy importante generar estos espacios que hemos descrito ya que también contribuyen a que el impacto producido en los chicos y en la propia comunidad sea sostenible y cause a su vez nuevos cambios.

V.4.3. Replicar las metodologías en otros contextos

Las metodologías utilizadas en ambos proyectos están basadas en el juego y en esa libertad de querer aprender, son estos principios los que han permitido obtener resultados positivos en los participantes; de este modo, tanto el juego como la libertad se convierten en elementos universales; por lo tanto, lo que proponemos a partir de la sistematización de ellas es justamente brindar una base sobre la cual estas puedan ser replicadas en otros contextos, buscando cumplir otros objetivos pero que sirvan de referente para su aplicación en otros proyectos.

Actualmente no solo a nivel nacional sino también a nivel mundial existen muchos proyectos que trabajan con el arte para lograr una transformación social; por lo tanto, es clave lograr la sistematización de experiencias como Puckllay y Agapedia ya que a partir de

ello se pueden conocer cuáles han sido los aciertos, los desaciertos, de qué manera se debe trabajar y genera también el debate y el intercambio entre otras organizaciones. Vemos que en Puckllay sí se está logrando esta sistematización y también se construyen vínculos con otras organizaciones para trabajar de manera conjunta, una muestra de ello es sin duda alguna el Festival de Arte y Comunidad.

Sin embargo, en el caso de Agapedia no sucede ello, aún no cuentan con una sistematización a pesar de que el Kinderhaus ya cuenta con más de 15 años. Creemos que el problema radica en que el objetivo del proyecto no va más allá ya que se limita a brindar un espacio para los niños; no obstante el trabajo que realizan a diario ha involucrado la construcción de espacios de diálogo, la formación de los chicos en el circo; entonces el equipo de Agapedia aún no toma conciencia de la magnitud y de la labor tan importante que vienen desarrollando en Esslingen. Por este motivo, consideramos fundamental que se pueda realizar una reestructuración a nivel de definición de objetivos que permita contar con un proyecto más ordenado y con una visión más amplia.

Finalmente con este trabajo hemos querido mostrar cómo es que a partir del aprendizaje de las artes escénicas a través de una metodología basada en el juego, estas cumplen un papel de generador de procesos de comunicación donde los niños y jóvenes que se involucran en ambos proyectos van adquiriendo diversas habilidades que son la base para una comunicación efectiva que contribuye a su proceso de inclusión en las sociedades donde se desenvuelven. Si bien hemos podido notar cambios en los participantes de ambos proyectos que indudablemente han contribuido a su integración en los nuevos espacios a los cuales se han enfrentado; consideramos que esta formación también debe ser complementada por políticas que vengan desde el Estado así como iniciativas adicionales desde la sociedad civil.

Queremos concluir esta investigación poniendo de manifiesto que el arte logra grandes cambios que si bien en un primer momento los resultados no son inmediatos, a largo plazo suceden grandes transformaciones tanto a nivel individual como a nivel de la comunidad.

BIBLIOGRAFÍA

1. ADRIANZÉN, Alberto
2005 “Institucionalidad, pobreza y política en el Perú” en TOCHE, Eduardo. Perú Hoy. *La desigualdad en el Perú: situación y perspectivas*. Lima. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. pp. 99-112.

2. ALFARO, Santiago
2008 “Diferencia para la igualdad: Repensando la ciudadanía y la interculturalidad en el Perú” en ALFARO, Santiago; ANSIÓN, Juan y TUBINO, Fidel (Editores) *Ciudadanía intercultural, conceptos y pedagogías desde América Latina*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. pp. 191-216

3. ÁLVAREZ-MIRANDA, Berta; CHULIÁ, Elisa y PÉREZ-DÍAZ, Víctor
2004 *La inmigración musulmana en Europa Turcos en Alemania, argelinos en Francia y marroquíes en España* en Colección de estudios sociales N° 15. Fundación “La Caixa”. Fecha de consulta: 19/11/2011
<http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/f3603340425b5210VgnVCM200000128cf10aRCRD/es/vol15_es.pdf>.

4. ARELLANO, Rolando
2010 *Ciudad de los Reyes, de los Chávez, de los Quispe ...* Lima: Arellano Markting, Planeta

5. ASOCIACIÓN CULTURAL PUCKLLAY, ARTE Y COMUNIDAD
Página institucional Fecha de consulta: 13/04/2011. Lima.
<www.puckllay.org>

6. BALAN, Eduardo
Documento Arte y Transformación social. Fecha de consulta:
09/04/2012. <<http://es.scribd.com/doc/40999836/Arte-y-Transformacion-Social-Eduardo-Balan>>.
7. BAZÁN, Domingo LARRAÍN, Rodrigo GONZÁLEZ, Loreto
2004 *Sociocreatividad y transformación Ideas para problematizar la creatividad en la perspectiva social* Santiago de Chile, Chile. Universidad Academia de Humanismo Cristiano
8. BENZA, Rodrigo
2007 *El teatro como herramienta de comunicación intercultural*
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú
9. BEL ADELL, Carmen
2002 *Exclusión social: orígenes y características* Curso “Formación específica en Compensación Educativa e Intercultural para Agentes Educativos” Murcia, 30 de Enero de 2002. Fecha de consulta 24/04/2012.
<http://enxarxats.intersindical.org/nee/CE_exclusio.pdf>.
10. BOAL, Augusto
1974 *Teatro del oprimido y otras poéticas políticas* Buenos Aires. Ediciones de la flor S.R.L.
11. BOAL, Augusto
2004 *El arco iris del deseo: del teatro experimental a la terapia*
Barcelona : Alba
12. BODEMER, Klaus

- 2003 “*Políticas públicas inclusión social y ciudadanía*” Barcelona.
Editorial Nuevas Sociedades
13. CASTILLO ARGÜELLO, Ariana; MÉNDEZ PALMA, Gerardo y MENDOZA
NEGRETE, Aurora
Modelo de comunicación de Gerhard Maletzke. Fecha de
consulta: 18/05/2012.
<<http://comunicacionydiseno.wikispaces.com/file/view/maletzke.pdf>>.
14. CARRILLO, Hugo
2005 “La dimensión étnica de la desigualdad en el Perú” en
TOCHE, Eduardo. Perú Hoy. *La desigualdad en el Perú: situación y perspectivas*. Lima. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. pp. 161-202.
15. CENTRO DE ESTUDIOS SOCIAL Y PUBLICACIONES
2004 *El trabajo infantil en las Lomas de Carabayllo. Una mirada a la situación de niños, niñas y adolescentes que trabajan en el reciclaje de la basura*. Fecha de consulta: 06/05/2012.
<<http://elecochasqui.files.wordpress.com/2009/09/informe-problemas-ambientales-lomas-de-carabayllo-cidap.pdf>>.
16. COLECTIVO IOÉ
1999 *Inmigrantes, trabajadores, ciudadanos: una visión de las migraciones desde España*. Colectivo Ioé, intervención sociológica. Fecha de consulta: 09/11/2011.
<http://www.colectivoioe.org/ficheros_externos/Inmigrantes,%20trabajadores,%20ciudadanos:%20una%20vision%20de%20las%20migraciones%20desde%20y%20hacia%20Espana_Inmig-trabaj-ciudadanos_texto.pdf>.

17. CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS, INDÍGENAS, Y NEGRAS
2008 Interculturalidad para todos Fecha de consulta: 13/04/2011
Quito <<http://www.fenocin.org/interculturalidad.html>> .
18. CONTRERAS BASPINEIRO, Adalid
2006 “¿Dónde estás ahora, integración?” en COMUNIDAD ANDINA *Comunicación para la Integración Prácticas y Desafíos en la región andina*. Lima, Perú
19. DEUTSCHE WELLE
2007 *Alemania el desafío de la inmigración*. Fecha de consulta: 15/05/2011. <<http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2678536,00.html>>.
20. DÍAZ-NOSTY, Bernardo
2007 *Tendencias '07: medios de comunicación: el escenario iberoamericano* Madrid, España Editorial Madrid: Fundación Telefónica; Barcelona: Ariel, 2007
21. DINELO, Raimundo A. JIMÉNEZ V., Carlos A. MOTTA, Jesús A.
2005 *Lúdica, Cuerpo y creatividad Construyendo nuevos significados para la educación física y artística* Bogotá, Colombia Cooperativa Editorial Magisterio
22. Dominanz der Kulturen und Interkulturalität : Dokumentation des VI. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie = Dominance of cultures and interculturality = El dominio de las culturas y la interculturalidad = Hégémonie culturelle et Interculturalité Internationaler Kongress für Interkulturelle Philosophie (6ð : 2005 : Senftenberg)

23. EINES, Jorge
1980 *Teoría del juego dramático*. Madrid: Ministerio de Educación.
Instituto Nacional de Ciencias de la Educación, 1980
24. ENGELI, Georg y OLAECHEA, Carmen
2007 *“Arte y Transformación Social – Saberes y prácticas de
Crear Vale la Pena”*. Buenos Aires: Crear vale la pena
25. FLORES BEDREGAL, Teresa
2010 *Comunicación para el Desarrollo Sostenible, bases
conceptuales*. Fecha de consulta: 17/06/2012
<[http://www.pnuma.org/agua-
miaac/PERIODISTAS%20BOLIVIA/MATERIAL%20ADICIO
NAL/PRESENTACIONES/TEMA%203%20Periodismo%20A
mbiental/Comunicacion%20para%20el%20desarrollo/Com%
20para%20DesarrolloSostenble.pdf](http://www.pnuma.org/agua-miaac/PERIODISTAS%20BOLIVIA/MATERIAL%20ADICIONAL/PRESENTACIONES/TEMA%203%20Periodismo%20Ambiental/Comunicacion%20para%20el%20desarrollo/Com%20para%20DesarrolloSostenble.pdf)>.
26. FRANCKE, Pedro
2009 “Un milagro no fue suficiente” en OXFAM, Internacional
*Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú. Informe Anual
2008/2009* Lima: Oxfam Internacional pp. 26-39
27. FREIRE, Paulo
2005 *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI
28. FIGUEROA, Adolfo
2001 *Reformas en sociedades desiguales. La experiencia peruana*.
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo
Editorial
29. GAMERO, Julio

- 2005 “La desigualdad en el Perú: Una mirada desde la economía (y desde el trabajo)” en TOCHE, Eduardo. Perú Hoy. *La desigualdad en el Perú: situación y perspectivas*. Lima. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. pp. 113-144.
30. GARCÍA CANCLINI, Néstor
2006 *Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la Interculturalidad*. Barcelona: Gedisa
31. GARCÍA, Santiago
1994 *Teoría y práctica del teatro* Santa Fé de Bogotá: Ediciones Teatro La Candelaria
32. GIMÉNEZ, Gilberto
1994 *Modernización e identidades sociales*. México: Universidad Nacional Autónoma.
33. GÓMEZ CABRERA, Patricia Alejandra
2011 “*El estigma: un extraño forastero en la comunicación intersubjetiva*”
34. GÜICHARDO, Ana
2008 Inclusión social para la construcción de la ciudadanía. Fecha de consulta 13/04/2011.
<<http://oclacc.org/redes/jovenes/2008/05/inclusion-social-para-la-construccion-de-ciudadania/>> .
35. HUIZINGA, Johan
1998 *Homo Ludens*. Madrid: Alianza Editorial

36. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, COMISIÓN
ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, FONDO DE
POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

2011 *PERÚ: Migración Interna reciente y el Sistema de Ciudades,
2002 – 2007* Lima: Dirección Técnica de Demografía e
Indicadores Sociales del INEI

37. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

2011 *Perú: Perfil de la Pobreza por departamentos, 2001-2010.*
Fecha de consulta: 18/07/2012.
<[http://www.inei.gov.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0981/libro.
pdf](http://www.inei.gov.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0981/libro.pdf)>

38. JOHNSON, Corinne

2006 *El arte como herramienta para la transformación social.* La
Casa Amarilla. Fecha de consulta: 15/05/2011. <
[http://bloglacasamarilla.files.wordpress.com/2012/05/arte-
como-transformacion-social.pdf](http://bloglacasamarilla.files.wordpress.com/2012/05/arte-como-transformacion-social.pdf)>.

39. JÜRGEN KLINSMANN STIFTUNG AGAPEDIA

Página institucional. Fecha de consulta 19/04/2011.
<www.agapedia.de>.

40. KYMLICKA, Will

2008 *The politics of reconciliation in multicultural societies*
Oxford University Bashir Bashir y Will Kymlicka desarrollan
una serie de argumentos que explican como estas desigualdades
influyen directamente en la lucha por la inclusión y la
reconciliación en democracias modernas en su libro *The Politics of
reconciliation in muticultural societies.*

41. LA ACTUALIDAD ALEMANA

Inmigración e integración. Fecha de consulta 10/10/2011.
<<http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/es/sociedad/main-content-08/inmigracion-e-integracion.html>>

42. LA TARUMBA

Página institucional Fecha de consulta: 28/10/2011.
<<http://www.latarumba.com/>>.

43. LECOQ, Jacques

2003

El cuerpo poético: una pedagogía de la creación teatral
Barcelona: Alba

44. LEWIS, Oscar

1972

La cultura de la pobreza. Barcelona: Anagrama

45. MALCA, Malcolm

2008

La gente dice que somos teatro popular. Referentes de identidad en la práctica teatral de la zona periférica de Lima Metropolitana. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú

46. MALETZKE, Gerhard

1976

Sociología para la comunicación social. Quito: Época

47. MANZANARES MÉNDEZ, Ana María

Apuntes para una aproximación al concepto de inclusión social desde la perspectiva de los comedores comunitarios del programa “Bogotá sin hambre”. Fundación social El Encuentro. Fecha de consulta: 17/96/2011.
<<http://www.funencuentro.org/descargas/btasinhambre.pdf>>.

48. MARTÍN ALGARRA, Manuel
2003 *Teoría de la comunicación: una propuesta* Madrid, España
Editorial Tecnos
49. MARTINELLO, Marco
2003 *La Europa de las migraciones: por una política proactiva de la inmigración* Barcelona. Ediciones Bellaterra
50. MARTÍNEZ, Fran
2010 *Contra la pared, turcos en Alemania*. Diario El Mundo. Fecha de consulta: 06/07/2012.
<<http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/cronicasdesdeeuropa/2010/01/31/contra-la-pared-turcos-en-alemania.html>>.
51. MARZAL, Antonio
1997 *Crisis del estado de bienestar y derecho social*. Barcelona: Bosch
52. MÉNDEZ GASTELUMENDI, María
1997 *Migración, identidad y desarrollo:hacia una visión del país*
Lima: Instituto de Defensa Legal
53. MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
Página institucional. Fecha de consulta: 10/12/2011.
<<http://www.mesadeconcertacion.org.pe/>>.
54. MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
2012 *Lineamientos básicos de la política de desarrollo e inclusión social*. Lima: MIDIS
55. MINISTERIO FEDERAL DEL INTERIOR

- 2011 *Migration and Integration: Residence law and policy on migration and integration in Germany.* Berlin: Bundesministerium des Innern (Federal Ministry of the Interior)
56. NIÑO ROJAS, VÍCTOR Miguel
2007 *La aventura de escribir. Del pensamiento a la palabra*
Colombia Editorial: ECOE Ediciones Colección Textos
Universitarios
57. OLESZKIEWICZ, Malgorzata
1995 *Teatro popular peruano : del precolombino al siglo XX*
Warszawa: CESLA : Instituto Austríaco para América Latina
58. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA
CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO)
2011 Cultura y Desarrollo. Fecha de consulta: 20/04/2011
<<http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/culture-and-development/>>.
59. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA
CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO)
2009 *Informe mundial: Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural 2009.* París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
60. PASTOR, Lorena
2007 *Nosotras no somos malas: El teatro como recurso comunicacional y estrategia socio-educativa para romper estigmas y generar encuentros. Experiencia en el Centro Juvenil "Santa Margarita".* Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú

61. PAVIS, Patrice
1996 *The intercultural performance reader* London: Routledge
62. PAVIS, Patrice
2000 *El análisis de los espectáculos: teatro, mimo, danza, cine*
Barcelona: Paidós
63. PÉREZ-DÍAZ, Víctor ÁLVAREZ-MIRANDA, Berta CHULIÁ Elisa
2004 *La inmigración musulmana en Europa Turcos en Alemania, argelinos en Francia y marroquíes en España* Barcelona, Fundación La Caixa
64. PLAZA, Orlando
2008 *Desigualdad, Pobreza y Desarrollo.* Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Ciencias Sociales
65. QUINTANILLA, Tammy
2003 *Migración, género y derechos humanos en el Perú en Globalización, migración y derechos humanos.* Universidad Andina Simón Bolívar. Fecha de consulta 04/06/2012. <<http://www.uasb.edu.ec/padh/centro/pdfs7/Tammy%20Quintanilla.pdf>>.
66. QUIROZ, MARÍA Teresa
2006 *“Integración y comunicación. Hacia una comunidad de ciudadanos y ciudadanas.”* en COMUNIDAD ANDINA *Comunicación para la Integración Prácticas y Desafíos en la región andina.* Lima, Perú

67. RED LATINOAMERICANA DE ARTE PARA LA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL

Página institucional. Fecha de consulta: 16/04/2011.
<www.artetransformador.net>.

68. RIVAS, NAIRA

2011

*Informativo radial como medio de inclusión social del
agricultor peruano: estudio del a propuesta informativa del
programa radial Tierra fecunda, producido por CEPES.*
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú

69. RODRIGO ALSINA, Miquel

1999

La comunicación intercultural Barcelona: Anthropos

70. ROITER, Mario

*Algunas Certezas y Ciertos Dilemas Acerca de las Iniciativas
Sociales Basadas en Arte Transformador.* Red de arte para la
transformación social.

71. RÜLICHE-WEILER, Käthe

1982

*La dramaturgia de Brecht. El teatro como medio de
transformación* La Habana, Cuba. Editorial Arte y Literatura

72. SCHECHNER, Richard

2000

Performance teoría y prácticas interculturales Buenos Aires,
Argentina. Universidad de Buenos Aires. Secretaría de
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil

73. SCHERLE, Alexandra y PAPALETTO, Cristina

- 2012 *La diversidad cultural llega al teatro alemán.* Deutsche Welle. Fecha de consulta: 26/06/2012. <<http://www.dw.de/dw/article/0,,15900448,00.html>>.
74. SCHURIAN-BREMECKER, Christiane
2012 *Ponencia: Historia de la migración alemana en Cross-Culture Mission Konferenz CVJM.* Dassel (03 – 06 Mayo 2012)
75. STADT ESSLINGEN AM NECKAR
Página institucional Fecha de consulta: 18/10/2011. <<http://www.esslingen.de/start>>.
76. SUXO YAPUCHURA, Moisés
2009 *La asociación de migrantes como mecanismo de adaptación. El caso de los aimaras de Unicachi* en Revista Electrónica Construyendo Nuestra Interculturalidad, Año 5, N°5, vol. 4: 1-10. 2009. Fecha de consulta 07/06/2012. <http://www.interculturalidad.org/numero05/docs/0306-Adaptacion_de_aimaras_de_Unicachi_a_la_ciudad-Suxo,Moises.pdf>.
77. TUBINO, Fidel
2009 *No una sino muchas ciudadanías: una reflexión desde el Perú y América Latina.* Revista Electrónica Construyendo Nuestra Interculturalidad, Año 5, N°5, Vol. 4: 1-13, 2009. Fecha de consulta: 22/02/2013 Disponible en: http://www.interculturalidad.org/numero05/docs/0203-Muchas_CiudadaniasTubino,Fidel.pdf.
78. VÉLEZ CANELO, Rosajilda

- 2004 *Exclusión social, políticas inclusivas y gerencia social* Lima:
FONCODES
79. VILELA GALVÁN, Sergio
2010 *La Tarumba: 25 años.* Lima: El Comercio
80. WERTHEIN, Jorge
2006 *La comunicación para la inclusión social.* Fecha de consulta:
15/06/2012.
<http://www.cumbresiberoamericanas.com/historico/principal.php?pi=477&p=471>.
81. WOLTON, Dominique
1999 *Sobre la comunicación: una reflexión sobre sus luces y sus
sombras* Madrid: Acento

ANEXOS

Anexo N° 1: Matriz de investigación

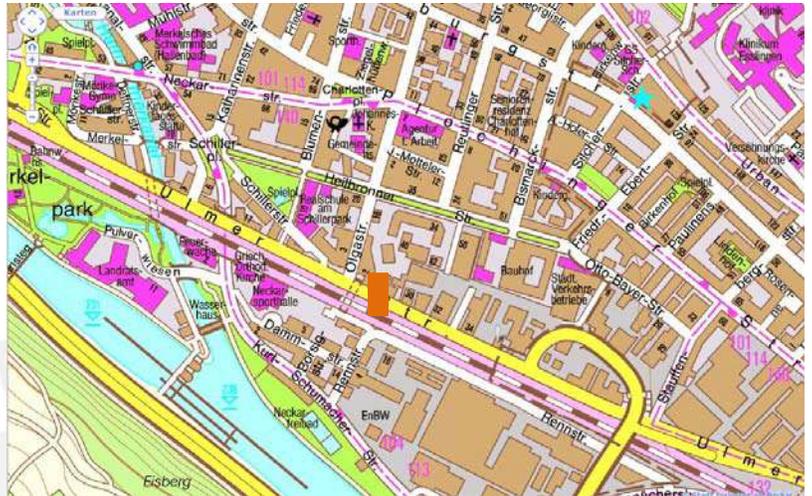
	Objetivos	Hipótesis	Preguntas	Variables	Definición	Indicadores	Técnica
GENERAL	Identificar el papel que cumplen las artes escénicas como un recurso comunicacional facilitador de procesos de inclusión social a través de una metodología centrada en el juego en: (Perú - Puckllay) y (Alemania - Agapedia)	Niños y jóvenes que provienen de diferentes culturas y de estratos socioeconómicos bajos logran integrarse y comunicarse horizontalmente a partir del reconocimiento al otro por medio de actividades divertidas, participativas e innovadoras donde las artes escénicas representan un recurso comunicacional.	¿Qué elementos permiten definir a las artes escénicas como recurso comunicacional facilitador de procesos de inclusión social?	Elementos que definen a las artes escénicas como recurso comunicacional			
	Describir cómo las artes escénicas representan un recurso comunicacional que facilita procesos de inclusión social de niños y jóvenes con un pasado migratorio y que viven bajo situación de pobreza.	Las artes escénicas son un recurso comunicacional que promueve procesos de formación donde niños y jóvenes migrantes y que viven bajo situación de pobreza desarrollan capacidades artísticas y de este modo, en cada proceso se generan espacios de encuentro donde ellos participan e interactúan visibilizando sus diferentes bagajes socioculturales.	1. ¿Cómo se plantean las artes escénicas como recurso comunicacional facilitador de procesos de inclusión social de niños y jóvenes con un pasado migratorio y que viven bajo situación de pobreza?	Artes escénicas como recurso comunicacional (Independiente)	Las artes escénicas representan toda manifestación y expresión cultural que se pone en escena: teatro, música, circo y danza y que permite un proceso de comunicación.	En sus espectáculos aparecen referencias a la cultura de su entorno. El cuerpo y la voz se convierten en herramientas para expresar mensajes. A partir de la práctica de las artes escénicas se genera un diálogo entre los niños.	Observación de las experiencias Entrevistas a los integrantes de las organizaciones
				Proceso de formación (Independiente)	Periodo en el que niños y jóvenes desarrollan diferentes capacidades.	Capacidades que desarrollan los niños y jóvenes. Los egresados manifiestan haber cambiado luego del proceso de formación.	Revisión Bibliográfica Observación de las experiencias Entrevistas a los integrantes de las organizaciones Entrevistas a los participantes
			Procesos de inclusión social (Dependiente)	Es el proceso en el cual las personas que se encuentran en situación de exclusión, es decir, quienes no participan dentro de la dinámica social se van introduciendo en ella y tienen oportunidades de participar activamente en ella.	Los niños y jóvenes reciben formación superior complementaria. Los niños y jóvenes se perciben como iguales a otros que no tienen un pasado migrante y que viven en el centro de la ciudad.	Entrevistas a los integrantes de las organizaciones Entrevistas a los participantes	
ESPECÍFICA	Describir los procesos que confluyen en la metodología de la enseñanza de artes escénicas que permiten el logro de una comunicación efectiva entre niños y jóvenes con un pasado migratorio y que viven bajo situación de pobreza.	A partir de la enseñanza de las artes escénicas, se promueve la interacción y el diálogo entre niños quienes provienen de diferentes contextos socioculturales, cuya comunicación empieza en la percepción de las diferencias de cada uno de ellos: en esta interacción se pone de manifiesto su cultura, minimizando el grado de incertidumbre y logrando una comunicación efectiva como consecuencia de la des-estigmatización del otro.	2. ¿Cómo la metodología de enseñanza de las artes escénicas contribuye a lograr una comunicación efectiva entre niños y jóvenes con un pasado migratorio y que viven bajo situación de pobreza?	Comunicación efectiva (Dependiente)	Es un proceso donde ambos interlocutores son considerados como válidos y no existe ningún ruido que impide la fluidez en el proceso comunicacional.	Nivel de comprensión de los mensajes. La comunicación entre los niños y jóvenes no presenta ruidos y es fluida. Los niños y jóvenes son reconocidos como interlocutores válidos por sus profesores.	Revisión Bibliográfica Observación de las experiencias Entrevistas a los participantes Entrevistas a los miembros de la organización
				Minimización del grado de incertidumbre (Dependiente)	El grado de incertidumbre es el fenómeno cognitivo que condiciona lo que pensamos sobre personas forasteras.	El nivel de desconfianza que muestran los niños al momento de relacionarse es bajo. Los niños y jóvenes se muestran dispuestos a iniciar una comunicación con personas que no conocen.	Revisión Bibliográfica Observación de las experiencias Entrevistas a los participantes
				Des-estigmatización del otro (Independiente)	Es un proceso en el que se dejan de lado los estereotipos y prejuicios en el proceso de comunicación.	No se presentan estereotipos ni prejuicios en la comunicación entre los niños y jóvenes. El número de conflictos que se produce por las diferencias culturales es bajo.	Revisión Bibliográfica Observación de las experiencias Entrevistas a los participantes
Identificar los impactos que producen ambas experiencias y cómo pueden ser replicadas sus metodologías en otros contextos.	Las artes escénicas representan un recurso comunicacional que brinda a niños y jóvenes migrantes y de sectores sociales marginales las herramientas necesarias para autodescubrirse, identificar sus potenciales, reconocer al otro e insertarse en sociedades fragmentadas.	3. ¿Qué impactos genera aplicar las artes escénicas en sociedades fragmentadas para contribuir a la inclusión de niños y jóvenes con un pasado migratorio y que viven bajo situación de pobreza?	Autodescubrimiento (Independiente)	Es un proceso mediante el cual los niños y jóvenes van descubriendo sus virtudes, defectos y van definiendo su personalidad.	Los egresados descubrieron su vocación profesional en el proceso de formación. A través de la práctica de las artes escénicas, los niños y jóvenes van identificando sus potenciales.	Observación de las experiencias Entrevistas a los participantes	
			Proceso dialógico (Dependiente)	Supone un espacio donde los niños interactúan y conviven respetándose y comunicándose efectivamente	Los niños y jóvenes interactúan y conviven de manera armónica, respetando sus diferencias culturales. Existe un proceso de ida y vuelta de intercambio de mensajes y significados.	Observación de las experiencias Entrevistas a los participantes Entrevistas a los integrantes de las organizaciones	
			Reconocimiento al otro (Independiente)	Sucede cuando los niños y jóvenes son conscientes de que existe otro individuo igual que ellos y lo reconocen como tal.	Los niños y jóvenes mantienen una relación horizontal con sus pares. Los niños y jóvenes reconocen a sus pares como iguales a ellos.	Observación de las experiencias Entrevistas a los participantes	
			Insertión en la sociedad (Dependiente)	Es un fenómeno que sucede cuando las personas que se encontraban en situación de exclusión se encuentran insertados en la sociedad participando de ella	Los niños y jóvenes participan en espacios de decisión dentro de su entorno. Los jóvenes egresados representan un referente positivo para las próximas generaciones.	Entrevistas a los participantes Entrevistas a los integrantes de las organizaciones.	

Anexo N°2: Mapa de ubicación Agapedia

Ubicación de Esslingen dentro de Alemania ●

(Imagen extraída de Wikipedia)

(Imagen extraída de www.esslingen.de)

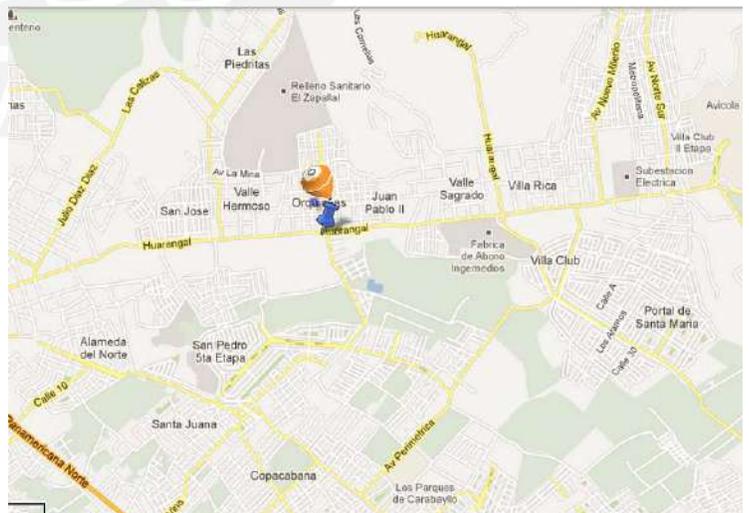
■ Kinderhaus Agapedia: Ulmer Strasse 39/2

Anexo N° 3: Mapa de ubicación del proyecto Puckllay

Ubicación de Carabayllo dentro de Lima

(Imagen extraída de Wikipedia)

Asociación Cultural Puckllay, arte y comunidad

(Imagen extraída de Google Maps)

Anexo N°4: Guías de entrevista y observación

A. Entrevista a participantes de Agapedia

Objetivo: Comprender cómo la participación de estos niños y adolescentes dentro de Agapedia ha influenciado en las características de su vida y cómo a partir de ello han logrado integrarse a la sociedad alemana.

Público Objetivo: Adolescentes que han participado del grupo de circo por más de 3 años y cuyas edades varían entre los 15 y 17 años.

Preguntas:

NIVEL PERSONAL

1. ¿Cuál es tu nombre completo?
2. ¿Cuántos años tienes?
3. ¿Hace cuánto tiempo participas dentro de Agapedia?
4. Recuerdas cómo llegaste y cómo te enteraste de Agapedia, cómo fue tu primer día
5. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones, por qué decidiste continuar viniendo?
6. ¿Cuántas veces por semana venías?
7. ¿Qué es lo que más te gusta dentro de Agapedia?
8. ¿Cuántas veces a la semana vienes, te quedas toda la tarde o solo vienes unas cuantas horas?

NIVEL FAMILIAR

9. ¿Qué te dicen tus papás cuando vienes a Agapedia, se molestan o no tienen ningún problema?
10. ¿De dónde vienen tus papás, dónde nacieron?
11. ¿Has visitado el país de tus papás?
12. ¿Tienes muchos familiares viviendo aquí en Alemania?
13. ¿Cuando estás en tu casa, en qué idioma te comunicas con tu familia?
14. ¿Qué actividades realizas con tu familia?

NIVEL SOCIOCULTURAL

15. ¿En qué colegio estudias, cuáles son las actividades que realizas en tu colegio?

16. ¿Quiénes son tus mejores amigos, de dónde son, de qué país vienen, en qué idioma te comunicas con ellos?
17. Cuando estás con tus amigos, qué les gusta hacer
18. ¿Qué tan diferente te consideras en comparación a tus amigos, sientes que tienes las mismas oportunidades que ellos?
19. ¿Qué piensas de los alemanes? ¿Cómo crees que son, cómo los describirías?
20. Luego de estar en Agapedia, ¿tu percepción respecto a los alemanes ha cambiado o sigue siendo la misma?

NIVEL IMPACTO DE AGAPEDIA EN SUS VIDAS

21. ¿Cómo crees que Agapedia te ha ayudado durante estos años?
22. ¿Qué es lo que más has aprendido durante estos años en Agapedia?
23. Sientes que te han enseñado muchas cosas y qué lo han hecho de la mejor manera, o cambiarías algunas cosas
24. Si te digo que describas Agapedia en una palabra cuál sería
25. Cuando te digo Agapedia, cuál es la primera palabra que viene a tu mente

B. Entrevista a equipo de coordinación Agapedia

Objetivo: Conocer el proyecto a profundidad, los objetivos que busca cumplir, la oferta de actividades, así como la metodología empleada.

Público objetivo: equipo de trabajo de Agapedia

Preguntas

ACERCAMIENTO A AGAPEDIA

1. ¿Cómo llegaste a Agapedia?
2. ¿Cómo fue tu primer día en Agapedia?
3. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones sobre el proyecto?

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE ESSLINGEN

4. ¿Cuántas personas viven en Esslingen?
5. ¿Sabes cuántos migrantes viven en esta ciudad?

6. ¿Qué actividades realizan los niños cuando no se encuentran en el colegio?
7. ¿Qué problemas tienen los niños?
8. ¿Qué programas y políticas tiene el Gobierno de Esslingen para el trabajo con los niños?
9. ¿Cuáles son las acciones y programas que desarrolla el Gobierno de Esslingen para trabajar con los migrantes?

MOTIVACIÓN AGAPEDIA

10. ¿Por qué trabajar con niños, cuáles fueron los motivos?
11. ¿Por qué incluir el circo en la oferta de Agapedia? Durante todos estos años cómo ha contribuido el circo a la formación de los niños

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO AGAPEDIA

12. ¿Cuál es el objetivo del proyecto?
13. ¿Cuántos niños participan en el Kinderhaus actualmente?
14. ¿Cuántos niños han pasado por el Kinderhaus a lo largo de todos estos años?
15. ¿Cómo funciona el Kinderhaus? ¿Cuáles son las actividades que realizan durante cada día?
16. ¿De qué lugares vienen los niños que participan en el proyecto?
17. ¿Cuáles son las reglas que deben cumplir los participantes?
18. ¿Cuántos años tienen los niños que vienen a Agapedia?
19. Me podrías contar un poco sobre los otros proyectos que tiene Agapedia alrededor de Europa.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL PROYECTO

20. ¿Existe algún programa para los padres?
21. ¿Cómo participan los papás en el Kinderhaus?
22. ¿Cómo es la relación entre padres e hijos?

IMPACTO DE AGAPEDIA

23. En todo este tiempo, tú has conocido muchos chicos que han pasado por Agapedia, ¿crees que estos chicos han cambiado?, ¿cómo?
24. ¿Cómo ha impactado la experiencia de trabajar en el Kinderhaus en tu vida?
25. ¿Cuál es la experiencia más enriquecedora que has tenido dentro del proyecto hasta el momento?

DESPUÉS DE AGAPEDIA

26. ¿Qué viene después de Agapedia, tiene algún programa especial para los chicos?
¿Ustedes siguen teniendo contacto con ellos?

PLASMAR LA REALIDAD EN LOS ESPECTÁCULOS

27. Cuando ustedes realizan sus espectáculos, ¿qué mensajes quieren comunicar en ellos?

METODOLOGÍA AGAPEDIA

28. ¿Cómo son los talleres en Agapedia?
29. En el grupo de circo, qué métodos utilizan para trabajar con los chicos

EXPERIENCIA AGAPEDIA

30. ¿Qué ha traído Agapedia a tu vida durante todos estos años?

EXPECTATIVAS CON EL PROYECTO

31. ¿Cómo ves el proyecto en cinco años?
32. Si tendrías que utilizar solo una palabra para describir a Agapedia, cuál sería

C. Entrevista a padres de Agapedia

Objetivo: Comprender cómo perciben los padres de los niños de Agapedia la participación de sus hijos en este proyectos y describir el papel que cumplen dentro de este proceso.

Público Objetivo: Papás y mamás de los niños Agapedia

NIVEL PERSONAL

1. ¿Cuál es su nombre completo?
2. ¿Cuántos años tiene?
3. ¿Cómo se enteró Agapedia?
4. ¿Usted animó a su hijo a qué participará o fue él quien vino y le comentó la idea?
5. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones sobre la Agapedia?
6. ¿Por qué decidió permitir que su hijo viniese a Agapedia?
7. ¿Cómo funciona Agapedia, usted sabe cuáles son los talleres, los horarios?

NIVEL FAMILIAR

8. ¿Dónde nació, a los cuántos años vino a Alemania?
9. ¿Hace cuánto tiempo vive en Alemania?
10. ¿Tienes muchos familiares que han nacido en su país y viven aquí o casi todos han nacido aquí?
11. ¿Qué otras actividades realiza con su familia, siempre tratan de salir juntos, en qué momentos pueden conversar o compartir lo que han hecho durante el día?
12. ¿En qué trabaja, trabaja durante todo el día?

NIVEL SOCIOCULTURAL

13. ¿Cuándo decidió venir a Alemania, cómo fue el proceso de adaptación?
14. ¿Qué pensaba de los alemanes en los primeros años que vivió aquí?
15. ¿Luego de estos años ha cambiado, su percepción acerca de ellos?
16. ¿Cree usted que tiene las mismas oportunidades de desarrollo que otras personas aquí en la ciudad?
17. ¿Alguna vez se ha sentido discriminado en un determinado espacio o situación?

NIVEL IMPACTO DE AGAPEDIA EN SUS VIDAS

18. ¿Cómo ha cambiado su hijo ahora que se encuentra dentro de Agapedia?
19. ¿Por qué cree que debe continuar viviendo a Agapedia?
20. ¿Cómo piensa que un futuro esta formación que está recibiendo va a influencia tanto en su desarrollo profesional como personal?
21. Si le digo que describa Agapedia en una palabra cuál sería

22. Cuando le digo Agapedia, cuál es la primera palabra que viene a su mente

D. Entrevista a participantes de Puckllay

Objetivo: Comprender cómo la participación de estos adolescentes dentro de la Escuela Puckllay ha influenciado en su participación dentro de la sociedad peruana y cómo a partir de esta experiencia han desarrollado diferentes capacidades.

Público Objetivo: Jóvenes que ya egresaron de la Escuela Puckllay.

Preguntas

NIVEL PERSONAL

1. ¿Cuál es tu nombre completo?
2. ¿Cuántos años tienes?
3. ¿En qué año entraste a la Escuela Puckllay?
4. Recuerdas cómo llegaste y cómo te enteraste del proyecto, cómo fue tu primer día
5. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones, por qué decidiste continuar en la Escuela?
6. ¿Cómo funcionaba la Escuela en ese momento, qué días tenías que venir, cómo era el horario?
7. ¿Qué es lo que más te gustó dentro de Puckllay?
8. ¿Cómo repartías tu tiempo entre el colegio y Puckllay, tuviste algún problema con los cursos y tu rendimiento escolar?

NIVEL FAMILIAR

9. ¿Qué te decían tus papás cuando venías a Puckllay, se molestaron o por el contrario, te apoyaron en todo momento?
10. ¿En dónde nacieron tus papás?
11. ¿Has visitado la ciudad de nacimiento de tus papás?
12. ¿Tienes muchos familiares que han nacido en provincias y viven aquí en Lima o casi todos han nacido aquí?
13. ¿Cuántos hermanos tienes, viven contigo?

14. ¿Qué otras actividades realizas con tu familia, siempre tratan de salir juntos, en qué momentos pueden conversar o compartir lo que han hecho durante el día?
15. ¿Qué estudiaron tus papás?
16. ¿En qué trabajan tus papás, trabajan todo el día?

NIVEL SOCIOCULTURAL

17. ¿En qué colegio estudiaste, cuáles eran las actividades extracurriculares que realizabas en tu colegio?
18. ¿Quiénes son tus mejores amigos, de dónde son, también han estado en Puckllay, cómo los conociste?
19. Cuando estás con tus amigos, qué les gusta hacer, en dónde se divierten
20. Actualmente, estás estudiando, a qué te dedicas
21. ¿Qué tan diferente te consideras en comparación a otros chicos de tu edad, sientes que tienes las mismas oportunidades que ellos?
22. ¿Cómo consideras a los chicos que viven en el centro de la capital?

NIVEL IMPACTO DE PUCKLLAY EN SUS VIDAS

23. ¿Cómo fueron los talleres en Puckllay, cuántas horas duraron, cuántos participantes habían por taller?
24. ¿Alguna vez sentiste que los talleres fueron muy pesados o por el contrario, siempre te divertías en ellos?
25. ¿Cómo crees que Puckllay te ha ayudado durante estos años?
26. ¿Qué es lo que más has aprendido durante estos años en Puckllay?
27. ¿Crees que a partir de tu experiencia en Puckllay se han abierto nuevas oportunidades para tu desarrollo?
28. Si regresaras en el tiempo, cómo te describirías antes de entrar a Puckllay y cómo te describes ahora que ya egresaste de la Escuela
29. Si te digo que describas Puckllay en una palabra cuál sería
30. Cuando te digo Puckllay, cuál es la primera palabra que viene a tu mente
31. ¿Qué es lo que más rescatas de esta experiencia y cómo crees que ha impactado en tu vida?

E. Entrevista a equipo de coordinación/profesores Puckllay

Objetivo: Aproximarnos al proyecto desde los ejecutores de este, es decir, el equipo coordinador y los profesores para poder conocer los objetivos de la propuesta, los talleres que se brindan y la metodología que se aplica.

Público objetivo: Equipo de coordinación y profesores de Puckllay

ACERCAMIENTO A PUCKLLAY

1. ¿Cómo llegaste a Puckllay?
2. ¿Cómo fueron tus primeros días?

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE LOMAS DE CARABAYLLO

3. ¿Cuáles son los servicios básicos con los que cuenta la comunidad?
4. Los niños de Lomas, ¿a qué son vulnerables dentro de la comunidad, cuáles son los problemas que más podrían afectarlos?

MOTIVACIÓN PUCKLLAY

5. ¿Por qué ustedes decidieron trabajar con niños y con jóvenes?
6. ¿Por qué trabajar con arte dentro de la comunidad de Lomas?

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PUCKLLAY

7. ¿Cuál es el objetivo del proyecto?
8. ¿Cuántos niños desde que has estado en Puckllay has visto que han pasado por la formación?
9. y actualmente ¿cuántos niños hay?
10. En cuanto a la selección de los niños, ¿cómo seleccionan a los niños, o ellos llegan solos? ¿Las puertas de Puckllay están abiertas para cualquier niño que quiera ir?

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL PROYECTO

11. ¿Cuál es el rol que cumplen los padres dentro del proyecto, de qué manera participan y se involucran?

IMPACTO DE PUCKLLAY

12. A lo largo de estos años tú has visto a muchos chicos que han crecido con Puckllay, muchos han llegado muy pequeños y ahora ya son adolescentes, ¿cuál crees que ha

sido el impacto que Puckllay ha tenido en sus vidas, cómo ha partir de esta experiencia sus vidas han cambiado?

DESPUÉS DE PUCKLLAY

13. ¿Ustedes tienen otro contacto con los niños durante la semana o monitorean algún tipo de proceso con los niños que no sea durante los sábados?
14. ¿Qué pasa cuando los chicos terminan su formación, qué posibilidades les da Puckllay de seguir dentro de la escuela?

PLASMAR LA REALIDAD EN LOS ESPECTÁCULOS

15. En cuanto a la realidad que viven ellos en Lomas de Carabayllo, ¿buscan ustedes visibilizar esa realidad a partir de los espectáculos que desarrollan? ¿cómo?

JUEGO DENTRO DE LA METODOLOGÍA PUCKLLAY

16. ¿Cómo es la metodología de los profesores, ustedes tienen una metodología base o una metodología que guíe todos los talleres o cada profesor elige la metodología que se aplica en su taller?
17. ¿Cómo está estructurado un taller?
18. ¿Cuál es el rol que cumple el juego dentro de la propuesta de Puckllay?

EXPERIENCIA PUCKLLAY

19. Desde tu experiencia, cuál ha sido lo más enriquecedor o gratificante que te ha brindado Puckllay a lo largo de todos estos años.

EXPECTATIVAS CON EL PROYECTO

20. ¿Cómo ves tú el proyecto en 5 años?
21. Finalmente si te digo que describas a Puckllay en una sola palabra, ¿cuál sería?

F. Entrevista a padres de Puckllay

Objetivo: Comprender cómo perciben los padres de los niños Puckllay la participación de sus hijos en este proyectos y describir el papel que cumplen dentro de este proceso.

Público Objetivo: Papás y mamás de los niños Puckllay

NIVEL PERSONAL

1. ¿Cuál es su nombre completo?
2. ¿Cuántos años tiene?
3. ¿Cómo se enteró de la Escuela Puckllay?
4. ¿Usted animó a su hijo a qué participará o fue él quien vino y le comentó la idea?
5. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones sobre la Escuela Puckllay?
6. ¿Por qué decidió permitir que su hijo viniese a Escuela Puckllay?
7. ¿Cómo funciona la Escuela Puckllay, usted sabe cuáles son los talleres, los horarios?

NIVEL FAMILIAR

8. ¿Saben sus familiares que su hijo participa en el proyecto Puckllay?
9. ¿Dónde nació, a los cuántos años vino a Lima?
10. ¿Hace cuánto tiempo vive en Lomas de Carabayllo?
11. ¿Tienes muchos familiares que han nacido en provincias y viven aquí en Lima o casi todos han nacido aquí?
12. ¿Qué otras actividades realiza con su familia, siempre tratan de salir juntos, en qué momentos pueden conversar o compartir lo que han hecho durante el día?
13. ¿En qué trabaja, trabaja durante todo el día?

NIVEL SOCIOCULTURAL

14. ¿Cuándo decidió venir a Lima, cómo fue el proceso de adaptación?
15. ¿Qué pensaba de los limeños en los primeros años que vivió aquí en la ciudad?
16. ¿Luego de estos años ha cambiado, su percepción acerca de ellos?
17. ¿Cree usted que tiene las mismas oportunidades de desarrollo que otras personas aquí en la ciudad?

18. ¿Alguna vez se ha sentido discriminado en un determinado espacio o situación?

NIVEL IMPACTO DE PUCKLLAY EN SUS VIDAS

19. ¿Cómo ha cambiado su hijo ahora que se encuentra dentro de Puckllay?
20. ¿Por qué cree que debe continuar viviendo a la Escuela?
21. ¿Cómo piensa que un futuro esta formación que está recibiendo va a influencia tanto en su desarrollo profesional como personal?
22. Si le digo que describa Puckllay en una palabra cuál sería
23. Cuando le digo Puckllay, cuál es la primera palabra que viene a su mente

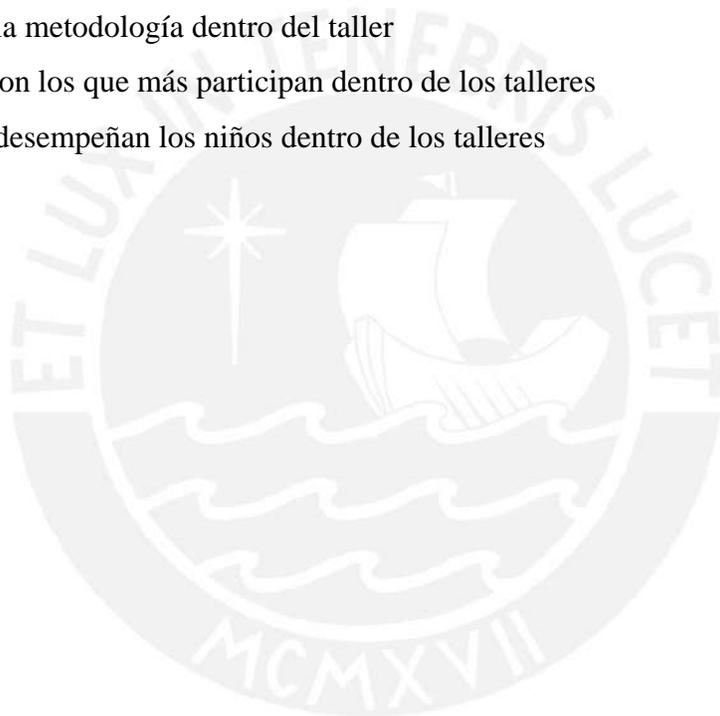
G. Guía de Observación Agapedia

Objetivo: describir los procesos que se desarrollan dentro de Agapedia, así como la metodología que se emplea y las relaciones que se construyen al interior de este espacio

1. Cómo se relacionan los niños entre ellos
2. En qué idioma hablan
3. Cómo se relacionan los niños con los profesionales dentro del proyecto
4. Cómo funcionan los juegos que realizan entre ellos, quiénes toman la iniciativa
5. Al momento de jugar cómo se agrupan: por nacionalidades, por edad, por sexo
6. Dentro de los talleres cuáles con los contenidos
7. Cómo es la estructura de un taller
8. Cómo es la metodología dentro del taller
9. Quiénes son los que más participan dentro de los talleres
10. Cómo se desempeñan los niños dentro de los talleres
11. Cómo es la afluencia de los niños, cuántas veces salen y entran de la casa
12. Llegan solos o llegan con amigos
13. Cuando ya es hora de cerrar el Kinderhaus, se van solos o sus padres los vienen a buscar

H. Guía de Observación Puckllay

1. Cómo se relacionan los niños entre ellos
2. Cómo se relacionan los niños con los profesionales dentro del proyecto
3. Cómo funcionan los juegos que realizan entre ellos, quiénes toman la iniciativa
4. Al momento de jugar cómo se agrupan: por edad, por sexo
5. Dentro de los talleres cuáles con los contenidos
6. Cómo es la estructura de un taller
7. Cómo es la metodología dentro del taller
8. Quiénes son los que más participan dentro de los talleres
9. Cómo se desempeñan los niños dentro de los talleres

Anexo N°5: Registro fotográfico

Presentación de la obra: “Ave de papel” realizada por los participantes del taller de zancos.

Clausura de los talleres del último ciclo del año 2012

Clausura del Programa Piloto Puntos de Cultura 2011

Presentación del elenco de Puckllay en la clausura del programa Cultura Viva

Próximo local comunitario de Puckllay

Festival Internacional Arte y Comunidad 2012

Los niños del Kinderhaus Agapedia

El grupo de circo del Kinderhaus

Presentaciones de grupo de circo de Agapedia

