

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

CARRERA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIATURA

TÍTULO: DESARROLLO PERSONAL, HUMANO Y SOCIAL A TRAVÉS DEL ARTE: propuesta de proyecto para una Escuela Contemporánea de Danza y Circo para niños/as y jóvenes con escasos recursos en la ciudad de Quito.

AUTORA: María Sol Rosero Moscoso

TUTORA: Inés Martínez

FECHA: 16 de diciembre del 2010

INDICE

INTRODUCCION	4
 1. EL ARTE COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO PERSONAL, HUMANO Y SOCIAL	14
1.1 APROXIMACIONES AL DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y PERSONAL	14
1.1.1 Las principales teorías del desarrollo en América Latina	14
1.1.1.1 Paradigmas clásicos del desarrollo	14
1.1.1.2 La crítica al desarrollo	18
1.1.1.3 El nuevo paradigma del desarrollo.....	20
1.1.2 ¿Desarrollo social o asistencialismo?.....	22
1.1.3 El desarrollo humano	25
1.1.2 El desarrollo personal, núcleo del desarrollo.....	26
1.2 ¿HACIA DONDE VA EL DESARROLLO PERSONAL, HUMANO Y SOCIAL A TRAVES DEL ARTE?.....	28
1.2.1 Arte social: empoderamiento, cambio personal y cambio social.....	28
1.2.2 El desarrollo como libertad.....	31
1.2.3 El “Sumak Kawsay” y el desarrollo en el Ecuador actual.	32
 2. EXPERIENCIAS EN AMERICA LATINA	35
2.1 INICIATIVAS DE CIRCO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA	36
2.1.1 Fundación Circulo, Quito-Ecuador	36
2.1.2 Circo para todos, Cali-Colombia.....	42
2.2 INICIATIVAS DE DANZA SOCIAL EN AMÉRICA LATINA	49
2.2.1 Futuro Sí, Quito-Ecuador	49
2.2.2 Colegio del Cuerpo, Cartagena-Colombia.....	53
 3. ARTE SOCIAL: ESCUELA CONTEMPORÁNEA DE DANZA Y CIRCO: ALTERNATIVA DE DESARROLLO PERSONAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA L@S NIÑ@S Y JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS EN LA CIUDAD DE QUITO. (PROPUESTA DE PROYECTO)	57
3.1 GENERALIDADES	57
3.2 TITULO DEL PROYECTO.....	59
3.3 DIAGNOSTICO	60
3.3.1 Antecedentes.....	60
3.3.2 Identificación de la problemática a resolver.....	60
3.3.3 Caracterización del área de influencia	61

3.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO.....	64
3.4.1 Situación sin proyecto	65
3.4.2 Situación con proyecto.....	66
3.4.3 Análisis de alternativas	66
3.5 FORMULACION DEL PROYECTO	67
3.5.1 Descripción del proyecto	67
3.5.2 Objetivos del proyecto.....	69
3.5.2.1 Objetivo general.....	69
3.5.2.2 Objetivos específicos	70
3.5.3 Metas	70
3.5.4 Demanda y oferta del proyecto.....	71
3.6 ASPECTOS TECNICOS.....	71
3.6.1 Localización	71
3.6.2 Tamaño	72
3.6.3 Programación de la ejecución.....	73
3.6.4 Presupuesto.....	74
3.6.5 Financiamiento	76
3.7 OPERACIÓN, ADMINISTRACION, VIDA UTIL Y MANTENIMIENTO	76
3.7.1 Operación.....	76
3.7.2 Administración.....	76
3.7.3 Vida útil y mantenimiento	77
3.8 ASPECTOS FINACIEROS	77
3.9 ASPECTOS LEGALES	77
3.10 ASPECTOS SOCIALES	78
3.11 ASPECTOS AMBIENTALES	79
3.12 ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PROYECTO.....	79
3.13 MARCO LOGICO DEL PROYECTO	80
4. CONCLUSIONES	92
FUENTES	94
LISTA DE ENTREVISTADOS	97

INTRODUCCION

Existen varias razones por las cuales resulta interesante realizar una investigación sobre la relación que pueden tener el arte con el desarrollo personal, humano y social y concretar en el planteamiento de un proyecto de Escuela que refleje la dinámica y la potencia de este planteamiento.

En primer lugar, a nivel conceptual, la realización de una investigación y conceptualización de la expresión “arte social” es innovadora, por lo cual se aporta directamente al planteamiento de este “nuevo campo” teniendo, a la vez, un documento que permite aportar conceptualmente para la elaboración del proyecto deseado, así como de otros proyectos a realizarse en este campo. De este modo, esta investigación busca plasmar herramientas que pueden ser re-utilizadas para el beneficio de la sociedad en otras iniciativas, planteando así un aporte a la instauración de una nueva visión de cambio social, llevada desde el arte y el desarrollo personal.

Por otro lado, en el plano político, resulta interesante enmarcar la opción del “arte social” como un campo para alcanzar el “sumak kawsay”¹ inscrito en la Constitución ecuatoriana, como una nueva alternativa para mejorar la calidad de vida de las personas. Alternativa que además aporta en el plano cultural al desarrollo, impulso y reflexión que se están dando en el país. Desde la creación del Ministerio de Cultura, y a pesar de sus carencias a nivel de la gestión, se han abierto varias puertas, y el arte y la cultura resuenan más entre la población (a distintos niveles, desde las instituciones y organismos hasta la población civil). El tema presentado aporta directamente tanto a ampliar el debate cultural como el espacio de reflexión y propuesta que se está creando actualmente en el país.

¹ Traducido como “el buen vivir”, el sumak kawsay es un principio novedoso que atraviesa de manera horizontal la Constitución del Ecuador del 2008, proponiendo una nueva concepción de desarrollo plasmada en el Plan Nacional del Buen Vivir de la SENPLADES.

Asimismo, dentro del concepto del “buen vivir”, esta investigación y el proyecto en sí pretenden impulsar el acercamiento a una realidad económica desde otra visión: la apertura de este campo a la innovación y diversificación de actividades que abren la posibilidad de desarrollar un nuevo espacio para que los actores encuentren nuevas oportunidades, generen ingresos y vivan dignamente haciendo lo que les gusta. Propugnando una soberanía económica desde un enfoque humano y poniendo énfasis en el desarrollo personal y el liderazgo.

Finalmente, a nivel personal, realizar esta investigación constituye una oportunidad para juntar mis sueños, mis caminos, mis recorridos en la danza y el arte en general con mis procesos de desarrollo humano y personal, mi búsqueda interna. El contenido de esta investigación es de gran importancia personal, como proyecto de vida, y un sueño que ha sido ya materializado en otros países y que ha comenzado a plantearse de diversas formas en el país: iniciativas de diversos grupos y la existencia de jóvenes, niños con escasos recursos y de la calle que han indagado en el ámbito artístico, principalmente trabajando en los semáforos. Sin embargo, no existe un proyecto formal, un espacio que pueda brindar una formación completa **integral**, que brinde oportunidades más profesionales y consolidadas, que enseñe técnicas de alto nivel combinadas con un proceso personal, espiritual y de liderazgo.

Además, encuentro una gran motivación en poder crear una opción que logre plantear una metodología o herramienta para que el arte no solo abra una puerta al espacio laboral y de oportunidades materiales, sino que permita que los actores se beneficien directa y conscientemente a nivel personal, creciendo y desarrollándose como personas más equilibradas, ciudadanos más responsables y sensibles tanto en sus vidas como en el ámbito comunitario y social. Pongo énfasis en este interés ya que, acercándome a las iniciativas que se encuentran actualmente en funcionamiento en diferentes países de América Latina y Ecuador, he podido

ver la importancia que se le ha dado a la formación artística, revelando, por el otro lado, la dificultad de integrar herramientas que permitan consolidar el desarrollo personal, el empoderamiento y el liderazgo de los actores involucrados.

La investigación se centrará en un acercamiento a los conceptos de desarrollo personal, humano, social así como de arte social. Y, a partir de esto, se planteará cómo se puede lograr el desarrollo personal, humano y social a través del arte.

En otras palabras, ¿Cómo se puede enfocar al arte como una herramienta para trabajar el desarrollo personal, humano y social? ¿Cómo se puede promover a la vez el cambio personal y social desde un enfoque artístico, innovador y creativo? ¿Cómo plasmarlo en un proyecto que brinde nuevas oportunidades, tanto artísticas como de desarrollo personal, humano, social, y de liderazgo, a niñ@s y jóvenes de escasos recursos en la ciudad de Quito, inspirándonos en las iniciativas existente en América Latina?

En Occidente, el arte ha sido considerado como un campo de creación y expresión que ha estado ligado siempre al contexto político y social, sin embargo no se ha puesto énfasis en el desarrollo personal –y por lo tanto humano y social- que este puede ofrecer. Esto ha sido muchas veces causado por el alejamiento del aspecto primario ritual del arte, un aspecto más profundo que no pone al arte al servicio de un “mundo de imágenes”, de un espectáculo y una búsqueda estética para la complacencia formal.

Por su parte, el desarrollo personal, humano y social ha sido enfocado y concebido poniendo más énfasis “en el contenido que en el contenedor,” es decir en los sentimientos y pensamientos y no tanto en el cuerpo y en las posibilidades que este ofrece para trabajar de manera más efectiva ese “contenido”.

Existen, sin embargo, diversas técnicas, herramientas e iniciativas que involucran el arte al trabajo personal, humano y social, aunque en la mayoría de casos el uno implique al otro y viceversa, sin poner un énfasis y una consciencia especiales en el desarrollo de ambos aspectos. Es decir, que en la mayoría de casos se busca ya sea el desarrollo personal o hacer arte, cuando se puede hacer arte y formar artistas que lleven un consciente y profundo trabajo personal, humano y social a la vez. En este caso, tendríamos artistas más involucrados a la sociedad, convirtiéndose en seres humanos portadores de valores que permitan crear un lazo entre la sociedad individualista occidental actual –dentro de la cual vivimos- y el entorno, promoviendo inter-relaciones que salgan de esta concepción occidental. En suma, esto conduce a que, de manera contemporánea y dentro del contexto actual, se recupere la función del arte como “canal de conexión” con el Universo para hacer frente a la crítica realidad que se vive a nivel mundial y sobre todo en las ciudades, para consolidar el tejido de seres humanos líderes, plenos y propositivos. Se vive actualmente una des-humanización que se ve reflejada en vidas llenas de limitaciones –no solo a nivel material, sino también a nivel personal, humano y social-. Realidad, producto del modelo instaurado en casi la totalidad de Estados y que es muy visible y palpable en América Latina y más cercanamente en el Ecuador y en su capital, Quito.

Existen ya varias iniciativas de arte social, sobre todo circo, desarrolladas desde hace 15-20 años en diversos países de América Latina -Colombia, Brasil, Chile- y África, pero en el caso del Ecuador, en los últimos años se han dado pequeñas muestras de interés, pequeños esbozos y proyectos puntuales: los niñ@s y jóvenes semaforeando² en las calles, el

² Semaforear: aprovechar cuando un semáforo se pone en rojo para hacer malabares o números frente a los automóviles y obtener dinero.

“Circo del semáforo”³, el proyecto de “Circomunidad”⁴, pequeños taller puntuales en organizaciones, etc.

La dificultad de plasmar estas pequeñas iniciativas en un proyecto más concreto y sólido que permita una mayor cobertura y un trabajo a nivel más profesional tiene varias raíces. Sin embargo la novedad del tema ha hecho que poco a poco se vayan creando las condiciones para que se lo pueda plantear: difusión del circo y la danza, interés del público, aceptación del arte como opción de vida digna, apertura al arte en general, destinación de fondos a proyectos artísticos y de desarrollo humano con nuevos enfoques, entre otras.

En la actualidad la propuesta de “Circomunidad” ha ido tomando fuerza y consolidándose abriendo la posibilidad de convertirse en la primera escuela oficial de circo en el Ecuador. Esta iniciativa abre las puertas a realizar alianzas y trabajo en red ya que su énfasis se sitúa en el trabajo directo con las técnicas circenses y el proyecto propuesto a continuación pone énfasis en el desarrollo personal, humano y social, para complementar el aspecto anteriormente citado.

El objetivo central de este estudio es realizar una investigación centrada en el desarrollo personal, humano y social a través del arte, que permita elaborar y presentar una propuesta consistente de proyecto para una escuela contemporánea de danza y circo para niñ@s y jóvenes de escasos recursos en la ciudad de Quito.

Se busca entonces analizar los conceptos de desarrollo personal, humano y social, así como los de arte social y sacar a la luz el trabajo que se puede realizar en pro del desarrollo personal, humano y social a través del arte, poniendo énfasis en la coyuntura actual del Ecuador y en el aporte que

³ Docu-Reality presentado durante 3 meses en Teleamazonas en el 2006, en donde niños/as y jóvenes de la calle recibieron entrenamiento en técnicas de circo para hacer un show final en el Teatro Nacional Sucre. (Quito-Ecuador)

⁴ Proyecto desarrollado por la Fundación CIRCULO en conjunto con la Casa Metropolitana de las Juventudes desde el año 2008.

pueden realizar estas nuevas formas para el desarrollo personal, humano y social. Analizar y presentar ciertas iniciativas de circo social y danza social, existentes en América Latina, mismas que servirán, a la vez, como referencia para la elaboración de la propuesta de proyecto, y contactos para posibles alianzas. Y, presentar una propuesta concreta que sirva como base para la creación de una Escuela Contemporánea de Danza y Circo para niños y jóvenes de escasos recursos en la ciudad de Quito.

Para esto se propone, en un inicio, un acercamiento a las concepciones clásicas del desarrollo y a las principales teorías que se han hecho presentes en América Latina desde inicios de la República, seguido por sus principales críticas que han desembocado en “nuevo paradigma del desarrollo” que se ha planteado en los últimos tiempos.

Se enfoca, después, el desarrollo social como contenedor del desarrollo humano y personal añadiendo los aspectos exógenos al ser humano como tal, que componen una sociedad -instituciones, etc.-.

¿Cómo plantear la diferencia entre desarrollo social y asistencialismo? Dentro del concepto de desarrollo social se plantea el brindar servicios y obras que permitan el mejor funcionamiento de la sociedad. Sin embargo resulta muy fácil pasar los límites de la “ayuda” y caer en el asistencialismo y en la manipulación a través de esta dinámica.

Por otro lado, el desarrollo humano es tomado como la potencialización del desarrollo personal siendo este llevado a un nivel macro, de la humanidad, o, como un *“Proceso de ampliación de las opciones y capacidades de las personas, que se concreta en una mejora de la esperanza de vida, la salud, la educación y el acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida digno.”*⁵

⁵ Diccionario de Acción Humanitaria, HEGOA, 2005-2006.
<http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/68>

Y finalmente se plantea el desarrollo personal enfocándolo desde el crecimiento interior e individual, centrándonos en el trabajo de toma de consciencia de la individualidad en su complejidad, con su lado físico, emocional, espiritual, etc. Aspectos que son indisociables el uno del otro y que convergen en la plena consciencia y en la unidad. Es de este modo que se podría visualizar al desarrollo personal como el núcleo del desarrollo, como la primera estancia que involucra a cada persona e individuo para pasar luego a la inter-relación con los otros, en sociedad, y finalmente lograr esta inter-relación con el ambiente en general, a nivel macro.

Es importante mencionar, que a pesar de que se han establecido estos niveles para el análisis, resulta difícil separar estos aspectos del desarrollo y jerarquizarlos ya que están estrechamente ligados y se retro-alimentan y complementan. No se trata de niveles que hay que “cumplir” para pasar al siguiente, sino de una consciencia integral que permite manejar estos diferentes aspectos a la vez.

En este sentido, cabe recalcar que, dentro de los tres conceptos anteriores, se emplea la expresión “desarrollo” de manera convencional, como sinónimo de crecimiento o manifestación, pero dejando de lado el esquema lineal que parte de ser “menos desarrollado” a “más desarrollado”, tal y como lo plantea Rostow⁶, sino considerando la vida, la sociedad, la humanidad, etc. como un todo potencial que se va “desarrollando” a medida que permite ir revelando estas potencialidades latentes.

Resulta difícil conceptualizar en torno a conceptos que tienen toda una carga cultural atrás, y en este caso, se propone tratar de dejar un poco esta carga a pesar de que se empleen los mismos “códigos”.

¿En qué punto puede el arte verse envuelto en el ámbito del desarrollo?

⁶ ROSTOW, Walt Withman, Las etapas del crecimiento económico, un manifiesto no comunista”, 1973.

El arte es tomado como una *“manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.”*⁷, a pesar de que resulta complejo y tema de debates eternos el definir al arte.

¿Cómo abordar entonces la nueva expresión de “arte social”? Esta es una expresión que difícilmente puede ser encontrada en diccionarios o enciclopedias dada su novedad y busca juntar el arte con lo social. Esto no quiere decir que estos dos campos hayan estado separados, sino que se busca hacer consciente la función social que puede tener el arte.

Es entonces que el arte se convierte en una herramienta –sin perder su condición de arte- para fomentar cambios personales y en la sociedad fortaleciendo aspectos como la soberanía y el empoderamiento -tomado como “hacerse dueño de algo”⁸-, y en este caso, como llenarse de poder sobre uno mismo, sus acciones y su vida para reflejar esto en la sociedad y poder construir redes de ciudadanos responsables, participativos y propositivos.

Esta reflexión da pie a poner en evidencia la relación que puede existir entre el arte social y la concepción de desarrollo con libertad planteada por Amartya Sen⁹. Un acercamiento al desarrollo desde otro enfoque, desde una perspectiva más integral y humana que permite dar paso, a su vez, a enmarcar el arte social dentro del contexto actual del Ecuador, en donde esta puede aportar directamente a la realización del “Sumak Kawsay” -“el buen vivir” dentro de la Constitución del Ecuador del 2008 y el concepto base para desarrollar el “Plan Nacional del Buen Vivir” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo)- y plantear un cambio social desde un enfoque más creativo contribuyendo al empoderamiento de las nuevas generaciones en riesgo y a que, de este modo, se pueda alcanzar una soberanía “integral”.

⁷Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 2001. Pág. 219

⁸ Ibíd. Ver “empoderar” Pág. 889.

⁹ SEN Amartya, “Desarrollo y Libertad”, Editorial Planeta, Bogotá, 2000.

Es decir a buscar un desarrollo que abra las puertas del bienestar integral del ser humano.

En América Latina existen varias experiencias consolidadas desde hace varios años que se han basado en un enfoque de arte social.

Ha resultado importante dentro del proceso de elaboración de esta investigación-propuesta el acercarnos a estas propuestas para entender cómo estas han sido llevadas y cuáles han sido sus fortalezas y debilidades. La red más consolidada es la de circos sociales, y los proyectos de danza son menos numerosos. Sin embargo no existe ninguna propuesta que junta al mismo nivel estas dos ramas del arte.

En el caso de Ecuador, y de Quito, existen proyectos que tocan de una u otra manera la temática aquí tratada. Tenemos, por ejemplo, Circomunidad y la escuela de danza Futuro Sí.

Asimismo se han escogido ciertas iniciativas internacionales con las cuales se ha podido establecer un contacto más directo: Circo para todos, Cali-Colombia y El Colegio del Cuerpo, Cartagena-Colombia.

Es a partir de la interacción con las personas involucradas con estas iniciativas y a través del material que han elaborado, que se ha podido realizar de manera más clara una propuesta concreta para la ciudad de Quito, y que se han establecido relaciones que pueden resultar importantes y estratégicas al momento de puesta en marcha y funcionamiento del proyecto.

Este trabajo se ha planteado como metodología la articulación entre investigación y propuesta, planteando la investigación bajo dos aproximaciones, la inductiva y la hipotética deductiva.

Por un lado la lectura inductiva proviene del acercamiento a las experiencias antes mencionadas mediante diferentes herramientas (investigaciones, entrevistas, material audiovisual visitas y contacto con las experiencias existentes), realizando una pequeña sistematización de estas y poniendo énfasis en la fase de interpretación, es decir en el aporte que estas pueden constituir.

Por otro lado, la lectura hipotética deductiva plantea el acercamiento a la problemática planteada desde la coyuntura actual del país, la Constitución, el Plan del Buen Vivir y los conceptos desarrollados.

Es así que la investigación desemboca en la propuesta concreta de proyecto para una Escuela Contemporánea de Danza y Circo para niñ@s y jóvenes de escasos recursos en la ciudad de Quito. Sin embargo reconociendo también, y en gran medida, que se ha logrado construir una sólida base para la propuesta a partir de la experiencia personal y de vida que he podido tener con el trabajo con la gente con el arte en general, y más específicamente con el arte, y el desarrollo personal.

En suma, se procederá comenzando con una investigación que se basa en libros y documentos, para luego complementarla con entrevistas y material obtenido a través del encuentro con experiencias en América Latina, y finalmente realizar el documento de propuesta de proyecto.

1. EL ARTE COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO PERSONAL, HUMANO Y SOCIAL

1.1 APROXIMACIONES AL DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y PERSONAL

1.1.1 Las principales teorías del desarrollo en América Latina

El concepto de “desarrollo” ha sufrido cambios en el transcurso del tiempo dando paso a varias teorías del desarrollo; teorías adecuadas a distintas realidades y contextos económicos, sociales y políticos.

En América Latina se ha vivido un proceso claramente enrumado por la colonización y la influencia europea, en un inicio, y por las relaciones establecidas internacionalmente, más tarde.

A continuación se señalarán las principales teorías que se implementaron en los países latinoamericanos, para retomar ciertas críticas que se han planteado frente al desarrollo y discernir el surgimiento de nuevas propuestas o nuevos paradigmas del desarrollo.

1.1.1.1 Paradigmas clásicos del desarrollo

La teoría Liberal del desarrollo, según Muñoz¹⁰, se caracteriza por basarse en la clásica Teoría del “laissez faire” así como por la importancia de la propiedad y de la individualidad. Quijano¹¹ añade que esta teoría del desarrollo se centra en el materialismo histórico, poniendo énfasis en el principio de ganancia, el valor del dinero y del mercado, y en la concepción de la vida como trabajo y consumo. Además, este mismo autor plantea que dentro de esta teoría se considera la diferenciación biológica, es decir que se cree en la existencia de las razas y en la jerarquización de éstas. Por otro

¹⁰ Muñoz Oscar Hernán, “Paradigmas clásicos y emergentes sobre el desarrollo: la historia, los retos y las realidades”, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2001.

¹¹ Quijano Aníbal, “El fantasma del desarrollo en América Latina”, en Acosta Alberto (Comp.), “El desarrollo en la globalización. El reto de América Latina”, Edcs. Nueva Sociedad-Friedrich Ebert Stiftung, Caracas, 2000, Págs. 11-27.

lado Quijano plantea que esta teoría se construye sobre los cimientos del Colonialismo teniendo como actor principal a los Estados Unidos.

Es durante la instauración de este enfoque del desarrollo que se dan los cambios del patrón valorativo-normativo mundial, en donde se empieza a forjar un modo muy específico de vida con miras a, y basado en la modernidad y la modernización¹².

Por otro lado, se forja en la primera mitad del siglo XX la teoría estructuralista. Esta se sustenta en las corrientes neoclásicas y keynesianas con cuatro componentes básicos: “la teoría del deterioro de los términos de intercambio, la interpretación del proceso de industrialización, el análisis de los obstáculos estructurales al desarrollo y la teoría de la inflación estructural”¹³. Si bien, dice Muñoz, no es un cuerpo teórico completamente nuevo, esta teoría “sí tiene aportes propios, comprometidos estrechamente con la compleja realidad latinoamericana”¹⁴. Fue la Comisión económica para América Latina y el Caribe, creada en 1984, quien impulsa e instaura políticas en pro de la modernización y de la industrialización –como por ejemplo la sustitución de importaciones-, regidas por este enfoque estructuralista.

Según Quijano, esta teoría estructuralista enfatiza en el concepto de desarrollo como modernidad y racionalidad frente al subdesarrollo concebido como tradicionales y primitivos, teniendo a los Estados Unidos como principal actor involucrado.

¹² Entendemos la modernidad como la época que Europa vivió desde la Edad media con énfasis en el Renacimiento en donde se dieron grandes cambios políticos, científicos y técnicos y que se asocia con la sociedad industrial y el desarrollo de la industria en general. Es el dominio de la naturaleza, la capacidad de creación y destrucción en las manos de los seres humanos; cuando el conocimiento humano generado a partir de la ciencia se consideró como el saber absoluto, único legítimo. (“El nuevo saber en construcción y las ciencias sociales” en “La Revolución contemporánea del saber y la complejidad social: Hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo”, Sotolongo técnicos e industriales que permiten “alcanzar” la modernidad. Codina y Delgado Díaz, CLACSO, 2006) De este modo, la modernización son los mecanismos técnicos e industriales que permiten “alcanzar” la modernidad.

¹³ Muñoz Oscar Hernán, “Paradigmas clásicos y emergentes sobre el desarrollo: la historia, los retos y las realidades”, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2001. S/P

¹⁴ Ibíd. S/P

Muñoz plantea entonces que en la puesta en marcha de esta teoría no se alcanzó el ideal de modernización, agudizando la marginalidad social, el progreso técnico concentrado y excluyente, el desempleo y poniendo en evidencia el desfase entre la teoría y la compleja realidad Latinoamericana.

Frente a la teoría estructuralista, encontramos la teoría dependentista del desarrollo como una crítica que afirma, según Muñoz, que el “subdesarrollo de Latinoamérica” se da por la dependencia estructural de sus países con los países ricos, desde la época de la colonia. Esta dependencia se da tanto a nivel económico como político y se sostiene en la explotación del petróleo (segunda mitad del siglo XX).

Cabe recalcar que esta dependencia sigue vigente hoy en día, y que los países de la dicha periferia siguen “siendo” con relación a los países del centro: esta dependencia se fortalece dentro del sistema de globalización en donde las relaciones e intercambios se dan más fácilmente, pero no por eso más equitativa y respetuosamente.

Asimismo, es importante recalcar que dentro de las principales teorías que han regido el desarrollo en América Latina está siempre presente la dualidad desarrollo- subdesarrollo. Weffort¹⁵ plantea que el término “subdesarrollo” se refiere a los “países atrasados” en un proceso lineal que supondría llegar al punto de “desarrollo” o “modernización” que han alcanzado los países europeos y los Estados Unidos. Este concepto se centra en medir el estado de desarrollo o no-desarrollo a través de la economía, los bienes y el consumo, siempre en relación a los países dichos “desarrollados”. Enfoque que se acerca a la teorización realizada por Rostow.

Rostow plantea esta idea de desarrollo lineal, que va desde el subdesarrollo al desarrollo, basándose en cinco etapas:

¹⁵ WEFFORT, Francisco C, “Notas sobre “Teoría de la Dependencia”: ¿teoría de clases o ideología nacional?”, en Revista “Política y Sociedad”, Madrid, 1995, Págs. 97-105.

1. “La sociedad tradicional”¹⁶: es una sociedad que basa su economía en actividades que le permiten subsistir, en donde lo que se produce es consumido y no se lo produce pensando en el comercio o en la rentabilidad, según Rostow, por “el hecho de que no eran asequibles las posibilidades científicas y técnicas”¹⁷.
2. “Condiciones previas al impulso inicial”¹⁸: en donde las sociedades atraviesan una transición hasta poder “explotar los frutos de la ciencia moderna”¹⁹. Estas condiciones, según Rostow, fueron creadas desde fuera, por la “intrusión externa de sociedades adelantadas (...) que sacudieron la sociedad tradicional”²⁰. Es el momento en que aparecen nuevas empresas, bancos, en que se desarrollan las inversiones y el comercio.
3. “El impulso inicial”²¹: es el momento en que crecen las ciudades, el sector privado y las nuevas técnicas en la agricultura y la industria.
4. “La marcha hacia la madurez”²²: la economía se consolida, las importaciones son remplazadas por producción interna y se pasa de la industria “pesada” a los químicos, y tecnología.
5. “La era del alto consumo en masa”²³: es el punto en donde la economía y la modernización han crecido tanto que el nivel de consumo sobrepasa el de los productos básicos, es decir que no se busca satisfacer únicamente las necesidades básicas de la población sino que se busca “los bienes y servicios duraderos de consumo”²⁴.

En suma, Rostow plantea que se puede pasar de un estado de subdesarrollo a desarrollo basado en el crecimiento económico, en la sociedad de consumo y en la modernización.

¹⁶ ROSTOW, Walt Withman, Las etapas del crecimiento económico, un manifiesto no comunista”, 1973, Pág.26

¹⁷ Ibíd. Pág. 26

¹⁸ Ibíd. Pág. 28

¹⁹ Ibíd. Pág. 28

²⁰ Ibíd. Pág. 28

²¹ Ibíd. Pág. 28

²² Ibíd. Pág. 31

²³ Ibíd. Pág. 32

²⁴ Ibíd. Pág. 32

Este es un modelo que se siguió en muchas sociedades del mundo, y que poco a poco fue revelando sus debilidades y graves consecuencias en la sociedad y el planeta.

1.1.1.2 La crítica al desarrollo

Hoy en día la crítica que se hace al desarrollo alcanza niveles cada vez más grandes. La principal crítica se centra en la asociación que se hace entre desarrollo y crecimiento económico. Esta crítica tiene una larga lista de argumentos, sin embargo estos serán sintetizados a continuación en cuatro puntos esenciales analizados por Antonio Elizalde²⁵.

Primeramente, Elizalde rechaza la idea de creer que “el crecimiento es la mejor manera de combatir la pobreza porque permite una mejor distribución”²⁶. Resulta, por ejemplo, que al aumentar la producción no se la distribuye entre toda la población, haciendo que los pobres también accedan a ella, sino que el consumo de los que tienen posibilidades de consumir aumenta. Con el crecimiento se sigue acentuando el problema de desigualdades y se evidencia que el problema de fondo en este ámbito no es el crecimiento sino más bien la repartición para que todos tengan acceso por lo menos los bienes fundamentales. En efecto, si tomamos el ejemplo del Ecuador, “el 10 por ciento más rico recibe entre el 40 y el 47 por ciento del ingreso total en la mayor parte de las sociedades latinoamericanas, mientras que el 20 por ciento más pobre sólo recibe entre el 2 y el 4 por ciento.”²⁷, y esta brecha sigue en aumento. Asimismo, se afirma que el aumento de la pobreza “es una constante en las dos últimas décadas”²⁸ lo cual conlleva a graves problemas como trabajo infantil, no acceso a una educación adecuada, desnutrición y malas condiciones de vida en general, acentuadas

²⁵ HEVIA ELIZALDE, Antonio, “*Desarrollo a Escala Humana: conceptos y experiencias*”, Universidad Bolivariana, España, 2000.

²⁶ *Ibíd.* S/P

²⁷ VASQUEZ Lola, SALTOS Napoleón, “Ecuador su realidad”, Fundación José Peralta, Edición actualizada 2010-2011, Quito-Ecuador, Pág. 65

²⁸ *Ibíd.* Pág. 65

por el modelo neoliberal de desarrollo en donde el acceso a los servicios básicos se convierte cada vez más en un lujo regulado por el dinero. En este aspecto, Ecuador es “uno de los países más injustos (...): el 2 por ciento más pobre recibe el 0,015 por ciento del ingreso nacional, y gana 1.270 veces menos que el 2 por ciento más rico de la población”²⁹

Por otra parte, las exportaciones son consideradas dentro del desarrollo económico como elemento fundamental que conviene para que, una vez más, se logre un crecimiento. Lo que se ha comprobado, pero parece que no todos lo quieren ver, es que hay que manejar las exportaciones según el caso de cada país ya que a un país que ni siquiera satisface el consumo de su población le va a causar graves problemas el exportar su producción y más todavía importar para consumir. Esto ha influido enormemente en el acceso de los alimentos de las poblaciones locales, y en que las condiciones empeoren, no solo a nivel de cantidad sino también en lo que se refiere al acceso a alimentos y productos de primera necesidad a buen precio, sanos y en cantidad suficiente, creando, además, una dependencia -en el caso del Ecuador- con los países más fuertes en el ámbito económico.

Asimismo, uno de los grandes argumentos contra esta teoría del desarrollo es que la calidad de vida no mejora sino que, al contrario va empeorando. Se ha llegado a creer que el consumo es una necesidad que está por encima de las necesidades fundamentales distorsionando así el modo de vida de la población casi a nivel mundial. Dentro del sistema criticado por Elizalde se estaría priorizando el subsistema de los bienes (materiales y por ende del consumo) sobre el subsistema de las necesidades humanas fundamentales que contienen la integridad humana de cada ser. La vida de las personas se está empobreciendo exterior e interiormente, lo cual resulta más grave que no tener tantos bienes materiales.

²⁹ Ibíd. Pág. 299

Finalmente, siguiendo esta última línea, el autor menciona el “punto umbral” como un elemento importante dentro de esta crítica. La ceguera y ansiedad por un crecimiento y un poder económico han hecho que no se tome en cuenta al “punto umbral”: el punto límite en donde un beneficio, por causa del exceso, se convierte en daño. En el ciclo natural existe este “punto umbral” en todo aspecto: si llueve en exceso vienen las inundaciones, si uno come demasiado se empacha, etc. Asimismo, un exagerado “modernismo” ha llevado a las sociedades a la decadencia, sintiendo males como el estrés, la soledad, el individualismo, la pérdida de la familia y la solidaridad y de muchos otros valores humanos que son fundamentales para la vida.

En este mismo sentido, se critica entonces la concepción lineal planteada por Weffort y argumentada por Rostow, ya que esta concepción responde a un enfoque muy limitado y preciso del tiempo y de la vida, en donde uno va de cero a cien llenándose de “logros” medidos por la cantidad de cosas materiales que uno tenga, por el consumo.

1.1.1.3 El nuevo paradigma del desarrollo

Ante las teorías clásicas del desarrollo y reconociendo las carencias y debilidades del concepto de desarrollo en sí, se busca crear un nuevo paradigma.

La búsqueda de un nuevo paradigma en el ámbito del desarrollo consistiría en reconceptualizar el mismo para lograr así solucionar algunos de los problemas causados por la idea del “desarrollo”. De Souza Silva define esta búsqueda como la construcción “de caminos todavía no existentes”³⁰ dando algunas pautas de lo que implicaría construir estos caminos.

En un primer punto, De Souza Silva habla de abandonar “le mimetismo institucional impuesto por la globalidad imperial”³¹, es otras palabras, el autor

³⁰ José de Souza Silva: *La farsa del “Desarrollo”, del colonialismo imperial al imperialismo sin colonias*, Son José, Costa Rica; julio de 2004.

³¹ Ibid. S/P

propone, como un paso para un nuevo paradigma, la autonomía institucional de los países que no forman parte del imperio dominante. Al hablar de autonomía me refiero a que se propone no seguir el modelo imperial y a no depender de sus instituciones, y por ende, de sus leyes e imposiciones a nivel institucional.

Asimismo, el autor pone como requerimiento al cambio el rechazo de “la economía de mercado impuesta desde el Fondo Económico de Davos, Suiza, y adoptar la economía con mercado”³². Este es un punto importantísimo ya que muchos de los problemas ahora existentes se deben al manejo del sistema económico y por ende del mercado. Con este rechazo, por un lado, y adopción de un nuevo sistema de mercado, por el otro, se promovería un mercado que esté al servicio de la sociedad, reduciendo injusticias y buscando un verdadero bienestar social: se habla de “principio de bienestar inclusivo”³³.

De Souza Silva señala también, un componente que podría ir creando este nuevo paradigma, él habla de “globalización de la indignación y de la solidaridad”³⁴. Explica que si la gente no se indigna por la situación mundial actual no se va lograr un cambio ya que solo con la indignación se actúa y se busca nuevas propuestas. Además, la solidaridad tiene que ser “desparramada” por el mundo para crear una nueva justicia social, la cual cada vez desaparece más y más.

Muñoz³⁵ afirma que esta corriente nace ante la crisis de los paradigmas del desarrollo, situando al desarrollo en medio de un tejido que une todos los aspectos humanos: económicos, políticos, culturales y ambientales. Es decir, que no se limita a hacer la asociación entre desarrollo y economía, sino que se busca encontrar un desarrollo que responda y se construya siguiendo las

³² Ibid. S/P

³³ Ibid. S/P

³⁴ Ibid. S/P

³⁵ Muñoz Oscar Hernán, “Paradigmas clásicos y emergentes sobre el desarrollo: la historia, los retos y las realidades”, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2001.

necesidades fundamentales del ser humano. Para este efecto, algunos elementos que se pueden resaltar son el tratamiento del desarrollo se enfoca en los niveles local y regional y promueve la creación de redes para embarcarse en los procesos de transformación de los territorios. Se racionaliza el uso de la tecnología para no violentar a la naturaleza y al ser humano y se retoman los procesos locales y regionales.

En otras palabras, el nuevo enfoque de desarrollo, a pesar de que está en constante construcción, plantea la importancia del lado humano, del reconocimiento de la naturaleza, y, en suma, del funcionamiento de un sistema complejo en el cual el ser humano no es más que una parte, parte que, además, es vulnerable y está cada vez más expuesta si no se llevan las relaciones con él mismo y con el entorno de manera coherente, amigable, equilibrada e integral.

El desarrollo podría entonces ser planteado como un “todo” que abarca los aspectos humanos, políticos, sociales, económicos, personales, etc., sin embargo, la mayoría del tiempo se plantean estos diferentes componentes por separado para poner énfasis en el dominio tratado. Hay que tener en cuenta que de todos modos, así hablemos solo de un campo específico del desarrollo, se está tocando automáticamente los otros, en mayor o menor grado.

1.1.2 ¿Desarrollo social o asistencialismo?

El desarrollo social se refiere al proceso de desarrollo que se lleva a nivel de la sociedad, es decir, la transformación que vive una sociedad tanto a nivel institucional y formal, como a nivel humano, relacional y personal – estos últimos aspectos enmarcados ya dentro de un nuevo paradigma del desarrollo-.

Antonio Elizalde³⁶ expone lo que él llama el “subsistema de las necesidades”. Este subsistema se relaciona con los subsistemas de los satisfactores y de los bienes para formar un solo gran sistema en el cual se desenvuelve el ser humano. Se estarían entonces compaginando los dos aspectos antes citados del desarrollo social: las necesidades humanas y el aspecto material o de bienes, añadido a los aspectos contextuales – históricos, culturales, etc.-.

El desarrollo social buscaría entonces transformar la sociedad tanto en su “forma” como en su “fondo”, es decir, promover que las instituciones funcionen bien, brindando así oportunidades que permitan desarrollar el lado humano de la población.

Es importante mencionar que dentro de este ámbito del desarrollo, se ha tendido a implementar el asistencialismo, sobre todo en América Latina.

La asistencia puede ser definida como la “acción de prestar socorro, favor o ayuda”³⁷, es decir que el asistencialismo es el enfoque que pretende realizar el desarrollo social a partir de acciones que “ayuden” o “hagan favores” a la sociedad. “El clientelismo supone la relación entre un “patrón” y un cliente”³⁸, relación marcada por la desigualdad tanto a nivel del poder y del estatus como de los bienes y servicios que están en juego. Esta es una relación en donde el “patrón”, con mayor poder, mayor estatus y riqueza, se convierte en el “dador”, en el altruista que sostiene todo un sistema hegemónico e ideológico, una suerte de círculo en donde los unos reciben lo que quieren y los otros creen recibir, o son convencidos de recibir lo que necesitan: en el ámbito político, el clientelismo se ha constituido, en la

³⁶ HEVIA ELIZALDE, Antonio, *“Desarrollo a Escala Humana: conceptos y experiencias”*, Universidad Bolivariana, España, 2000.

³⁷ Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima segunda edición, 2001. Pág. 229

³⁸ Ospina Peralta, Pablo. La crisis del clientelismo en Ecuador (Tema central). En: Ecuador Debate. Elecciones 2006. Clientelismo y política, Quito: Centro Andino de Acción Popular CAAP, (n. 69, diciembre 2006): pág. 57

historia de América Latina y Ecuador, en una herramienta para conseguir y consolidar el poder político de los partidos llegando a extremos populistas como las conocidas campañas del candidato presidencial Álvaro Novoa en donde a cambio sus votos en las elecciones la gente recibía camisetas, alimentos y hasta dinero –obviamente en proporciones y cantidades que no se comparan al peso que tiene acceder al poder-.

Pero, ¿hasta qué punto se puede comparar un clientelismo tan burdo y claro con el clientelismo de estado o de parte de las organizaciones internacionales? Es verdad que a veces se necesita asistencia, pero no resulta simple distinguir el límite entre la asistencia requerida y la asistencia que recae en el clientelismo. Una cosa, por ejemplo, es el encontrarse frente a una catástrofe y brindar ayuda material frente a la situación, pero resulta muy diferente establecer sistemas de bonos o ayudas que a la final no generen una transformación que se sostenga en el tiempo, en donde cada ser humano se pueda ir consolidando como su propio sostén, sino que creen un ambiente “parchado” en donde no se crean las condiciones necesarias para transformaciones profundas y duraderas. Las asistencias tienden, muchas veces, a “pasarse de la raya” creando una dinámica “no dinámica” de esperar por la ayuda.

Es así que bajo el asistencialismo no se llega a desarrollar ninguno de los subsistemas planteados por Elizalde. Se convierte en una suerte de “pantalla” que puede hacer creer a la sociedad que está siendo tomada en cuenta por el Estado u organizaciones internacionales y que está “mejorando” porque, en cierta medida, se ven cambios a nivel material y concreto.

¿Cómo un proyecto social puede no caer en este asistencialismo?

No resulta muy sencillo implementar un desarrollo que pueda equilibrar lo humano, con lo material y lo contextual de manera sostenible. Sin embargo,

al lograr encaminar un proceso de este orden se está logrando mantenerse al margen del asistencialismo ya que al tomar en cuenta el “olvidado” desarrollo humano y personal se busca establecer las transformaciones a niveles profundos y diferentes y no simplemente a nivel material, “parchando” necesidades.

1.1.3 El desarrollo humano

Al analizar el subsistema de las necesidades humanas, Elizalde explica que se entiende por necesidades “lo que podríamos describir como nuestra interioridad”³⁹, es decir, que las necesidades pertenecen al campo de la subjetividad, de lo inmaterial y de lo personal ya que se encuentran dentro de cada una de las personas. Por otra parte, a pesar de que las necesidades humanas pueden parecer personales hay que recalcar que son universales. Puede sonar un poco paradójico, sin embargo la condición humana, o la naturaleza humana delimita las mismas necesidades fundamentales para todos los seres pertenecientes a esta especie, al mismo tiempo que al ser cada uno un “otro” diferente, se lleva las necesidades dentro de sí dándoles de este modo un carácter personal. Un elemento importante es que al afirmar que las necesidades humanas fundamentales son universales se está diciendo que estas se mantienen sin importar el espacio o el tiempo: las necesidades humanas fundamentales son las mismas en la Edad Media o en el día de hoy. Además, hay que tomar en cuenta que se está hablando de necesidades fundamentales ya que, al simplemente hablar de necesidades, se distorsiona muchas veces su sentido hasta llegar a considerar elementos opcionales como necesarios.

Elizalde distingue entonces nueve necesidades fundamentales: “subsistencia, protección, afecto, entendimiento, creación, participación,

³⁹ HEVIA ELIZALDE, Antonio, “*Desarrollo a Escala Humana: conceptos y experiencias*”, Universidad Bolivariana, España, 2000.

ocio, identidad y libertad”⁴⁰. Como se puede constatar, ninguna de estas necesidades mencionadas por el autor corresponde a otro ámbito que no sea el de una interioridad y “no hay ninguna necesidad de menor categoría que otras”⁴¹: se necesita igualmente de afecto que de libertad, y así sucesivamente. El sistema de necesidades se maneja entonces a nivel puramente humano partiendo del ser humano para llegar a él. No involucra, en un primer plano, exterioridades materiales.

El desarrollo humano, puede ser entonces comprendido como un *“Proceso de ampliación de las opciones y capacidades de las personas, que se concreta en una mejora de la esperanza de vida, la salud, la educación y el acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida digno.”*⁴² Así como la transformación enfocada en el plano humano, en donde se busca satisfacer las necesidades humanas reales, en este caso planteadas anteriormente por Elizalde; necesidades que se ubican en el plano de lo interpersonal, de la relación de las personas entre sí, de sus subjetividades, valores, sentimiento.

Entonces, ¿Cómo lograr un desarrollo social, sin desarrollo humano? Y asimismo ¿Cómo lograr un desarrollo humano sin desarrollo personal?

1.1.2 El desarrollo personal, núcleo del desarrollo

El desarrollo personal es enfocado aquí desde el crecimiento interior e individual, centrándonos en el trabajo de toma de consciencia de la individualidad en su complejidad, con su lado físico, emocional, espiritual, etc.

⁴⁰ Ibid. S/P

⁴¹ Ibid. S/P

⁴² Diccionario de Acción Humanitaria, HEGOA, 2005-2006.
<http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/68>

Desarrollar el lado personal del ser humano implica centrarse en renovar y transformar constantemente la afectividad de la persona, es decir, los componentes personales que la constituyen: emoción, sentimientos, arousal, motivación, autoconcepto, autoestima, control emocional, ansiedad, miedo, fobia, actitud⁴³.

Para muchos, y sobre todo en la cultura occidental, este aspecto del ser humano no ha recibido su importancia, ha sido olvidado, y muchas veces hasta negado. Se ha centrado la atención en buscar el desarrollo de las sociedades, en lograr un desarrollo económico, creando grandes vacíos y problemas personales en el ser humano, y sin darlos cabida para transformarlos.

Herrera Clavero, Ramírez Salguero, Roa Venegas y Herrera Ramírez plantean que “la capital importancia de la afectividad en la vida de los seres humanos reside en que, cuando existe el equilibrio adecuado en sus funciones, favorece la adaptación al medio, propiciando la armonía entre la manera de pensar, sentir y obrar; en suma el equilibrio en la forma de ser”⁴⁴.

¿Cómo entonces plantear un desarrollo integral, un nuevo paradigma sin volver la mirada de nuevo al desarrollo personal?

Maturana y Varela⁴⁵ plantean un nuevo acercamiento hacia la configuración del ser humano. Ellos plantean la “autopoiesis” como principio que rige al ser humano biológicamente, y esto es el hecho de auto-producirse (de su traducción del griego), de formar, desde la unidad más mínima, un ciclo, un círculo que se reproduce a nivel relacional, social ya que el ser humano forma el mismo su organización.

⁴³ HERRERA CLAVERO, Francisco, RAMIREZ SALGUERO, Ma. Inmaculada, ROA VENEGAS, José Ma., HERRERA RAMIREZ, Ma. Inmaculada, “Programa de Desarrollo Personal”, Ed. Pirámide, Colección Ojos Solares, España, 2006. Págs. 15-16

⁴⁴ Ibíd. Págs. 16-17

⁴⁵ MATURANA Humberto, VARELA Francisco, “De máquinas y seres vivos, Autopoiesis: la organización de lo vivo”, Ed. Lumen, Sexta Edición, Argentina, 2004.

En este sentido, se puede enfocar el desarrollo personal desde esta concepción que implicaría que el ser humano tiene que autoalimentarse para poder crecer, y para esto debe alimentar no sólo sus aspectos físicos, sino también psicológicos, espirituales, emocionales.

Al concebir este desarrollo de manera circular se plantearía entonces que es cada uno el que tiene que llevar ese proceso individualmente. Pero es importante recordar que, de este modo, esto repercutirá en el entorno, en la sociedad en general, en las relaciones de cada uno/a con el ambiente. Creando un núcleo sobre el cual pueda realizarse el desarrollo humano y social.

1.2 ¿HACIA DONDE VA EL DESARROLLO PERSONAL, HUMANO Y SOCIAL A TRAVES DEL ARTE?

1.2.1 Arte social: empoderamiento, cambio personal y cambio social

“Arte social” es una nueva expresión alrededor de la cual se han ido poco a poco creando iniciativas a nivel mundial. A grandes rasgos se trata de un campo que busca juntar el arte con lo social. Esto no quiere decir que estos dos campos hayan estado separados, pero aquí se busca hacer consciente la función social que puede tener el arte.

El arte puede ser tomado como una expresión humana, individual o colectiva que muchas veces cambia sus formas según el contexto social vivido. Es decir, que el arte está de por sí ligado al ámbito social. Sin embargo, podríamos distinguir el arte que representa y expresa basándose en un medio social determinado, en donde el fin es expresar y crear; y el arte que tiene como finalidad transformar la sociedad, o aportar a un cambio personal y social.

Ya en los años 50, Jaime Ibáñez dijo que el escritor “se encuentra hoy ya no tan sólo acometido por los misterios de su conciencia, de su espíritu, sino también por los misterios de la historia y de la sociedad”⁴⁶ volcando la creación artística hacia el compromiso con la sociedad, poniendo énfasis en sus aspectos comunicativo, informativo y de denuncia. En este caso se da ya una función más al arte, pero que la sigue limitando a su calidad de obra de arte en donde está por un lado el artista y por otro el lector-espectador. De ahí, al nuevo concepto de arte social propuesto hay un paso: el de involucrar a la sociedad en los procesos y de este modo incidir de manera más directa para hacer frente a los tiempos difíciles de hoy en los cuales las desigualdades afectan a más y más personas. Se trata, entonces, de añadir a la función creativa y expresiva del arte, la función social.

Hotier señala que “las artes circenses, como espectáculo o como práctica, constituyen un formidable estimulante para los niños(as) y adolescentes. Generan un entusiasmo que, explotado con inteligencia y de manera constructiva, puede convertirse en la base para una acción social, una educación compensatoria y una reintegración social.”⁴⁷ En otras palabras, el arte social emplea las diferentes técnicas artísticas para ponerlas al servicio de la sociedad y lograr un cambio social: “Deberíamos formar las personas en actividades creativas tales como el teatro, el arte, la literatura, la música, el Internet u otras, para ayudarlas a comprender el rol esencial que pueden jugar en el logro de un cambio social”⁴⁸.

El arte puede ser entonces motor de un cambio social, concebido como “las variaciones de la estructura del sistema social producidas por la aceptación de una innovación”⁴⁹, es decir, que el arte puede transformar la sociedad al

⁴⁶ IBAÑEZ, Jaime, “Introducción al estudio del arte social”, Colección Ecuatorial, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1947, Pág. 9

⁴⁷ HOTIER, Hugues, “Un cirque pour l'éducation », L'Harmattan, UE, 2001. Pág. 104

⁴⁸ GELBER, Ethan y COPPIN Fabrice, en: “Acciones y propuestas de los jóvenes para el cambio social”, Coordinado por Nacéra Aknak Khan, Pág. 7, <http://www.culture21.org/Pages/CP%20FRANCAIS%20temp.pdf>

⁴⁹ COLINA, Julián, “Cambio social” en Revista de economía política, ISSN 0034-8058, N° 76, 1977 , pág. 65, <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2495428>

tocar profundamente los aspectos personales, humanos, relacionales, entre otros, de los involucrados.

Dentro de estos aspectos, cabe recalcar que el arte tiene la potencialidad de desarrollar el empoderamiento entre los actores directos, tomando el empoderamiento como el “hacerse dueño de algo”⁵⁰, y en este caso, como llenarse de poder sobre uno mismo, sus acciones y su vida.

Magdalena León aporta en la definición de este concepto visto desde el caso de las mujeres: “una estrategia que permite que las mujeres puedan decidir y actuar por ellas mismas, es decir que puedan “ganar poder por sí mismas, en forma individual y colectiva”⁵¹. De la misma manera, el arte, el circo, la danza, desarrollan la capacidad de decisión, de “valerse por uno mismo”, de valorarse y poder tomar decisiones, empezando por la –fuerte- decisión de pararse en un escenario, de enfrentar a un público, de sentirse capaz de poder hacer algo enfrentando directamente otros ojos.

Este aspecto desemboca en el liderazgo, ya que poco a poco, al empoderarse, al poder hacerse cargo de uno mismo, se desarrollan habilidades de liderazgo que pueden hacer el puente entre el trabajo personal logrado y el cambio social deseado.

Sin embargo, es importante mencionar que existe una polémica en cuanto al arte social, y es que el arte cambia su función y puede llevarse al extremo de volverse un simple instrumento para otros fines.

Con respecto a este tema Hotier señala que “no habría que distorsionar el arte hasta llegar al punto en que el enfoque humanitario se apoye en un sucedáneo, en un producto artístico concebido para otros fines que los del género al que pertenece.”⁵² En otras palabras, resulta difícil tener claro el límite en que el arte deja de ser arte y es una simple técnica para el

⁵⁰ Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 2001. Ver “empoderar” Pág. 889.

⁵¹ León Magdalena, “Un cambio cualitativo: el concepto de género en el desarrollo”, doc. Inédito, Universidad Nacional de Colombia-FLACSO.s/d

⁵² HOTIER, Hugues, “La fonction éducative du cirque”, L'Harmattan, France, 2003. Pág. 229

desarrollo personal, humano y social. Un límite fácil de transgredir. Sin embargo, hay que reconocer que en el arte social se da “un proceso de instrumentalización del arte”⁵³, pero que no por esto se puede dejar de, al mismo tiempo, hacer arte con una función social.

Nos encontramos frente a un reto en el que el arte puede ofrecer una gran posibilidad de desarrollo a distintos niveles, y trabajar de este modo en pro de un cambio social, sin embargo, se necesita la agudeza para poder llevar estos procesos sin olvidar que se está caminando por terreno del arte y que también se puede sacar provecho para “hacer arte”.

1.2.2 El desarrollo como libertad

Se ha visto que el arte social busca brindar oportunidades de desarrollo a través del trabajo con sus distintas técnicas y ramas. En este sentido este enfoque aporta a concebir el desarrollo como libertad humana, una auto-realización de las personas.

Amartya Sen relaciona directamente el desarrollo con la libertad afirmando que este es “un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos”⁵⁴ o, en definitiva, la idea del “desarrollo como libertad”⁵⁵. Claro, poniendo esto como lo que debería entenderse por desarrollo pero no lo que hasta ahora se ha entendido como desarrollo ya que hasta la actualidad, la concepción clásica del desarrollo nos ha llevado, por el contrario, a pensar el desarrollo solamente como libertad económica y material sin recordar que “la libertad depende también de otros factores”⁵⁶ tales como la salud, el alimentarse, el ser respetado, valores humanos, entre otros.

⁵³ Ibíd. Pág. 17

⁵⁴ Amartya Sen, “Desarrollo y Libertad”, Editorial Planeta, Bogotá, 2000 Pág. 19

⁵⁵ Ibíd. Pág. 21

⁵⁶ Ibíd. Pág. 19

Amartya Sen pone énfasis en el hecho de que “las libertades no son sólo el fin principal del desarrollo, sino que se encuentran, además entre sus principales medios”⁵⁷. Esto significa que construir el desarrollo implica crear las condiciones para la libertad del ser humano en sus diferentes aspectos.

Es en este punto en donde el arte social puede abrir una puerta para que el desarrollo pueda ser concebido como libertad: libertad de realizarse personalmente, humanamente y socialmente.

¿Cómo se enmarca esta alternativa dentro de la coyuntura actual del Ecuador?

1.2.3 El “Sumak Kawsay” y el desarrollo en el Ecuador actual.

“En el transcurso de las dos últimas décadas, parte importante de los países andinos ha experimentado un **giro** político hacia la izquierda. Como ocurre en Venezuela y luego en Bolivia y Ecuador, este **giro** ha significado redefinir el funcionamiento de las economías y de los sistemas políticos al interior de cada uno de esos países.”⁵⁸

En el caso del Ecuador, este giro ha ido de la mano con el hecho de implementar el “Sumak Kawsay” como concepción central de la Nueva Constitución de la República del 2008, de la elaboración de nuevas leyes y de la planificación del Estado en sí a través del “Plan Nacional del Buen Vivir” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo).

El “Sumak Kawsay” viene de la cultura indígena de los andes, y ha sido traducido del Kichwa a través de la noción de “buen vivir” o “la vida plena” y lleva consigo toda una cosmovisión de la cultura Kichwa que rompe con la

⁵⁷ Ibíd. Pág. 28

⁵⁸ ACOSTA Alberto Acosta y MARTINEZ Esperanza (Comp.), “El buen vivir. Una vía para el desarrollo”, Editorial Universidad Bolivariana, Santiago, 2009, 184 págs. en: AVEDAÑO, Octavio, <http://www.revistapolis.cl/polis%20final/25/art30.htm>.

occidental: por ejemplo el pensar en comunidad antes que en cada uno, el romper con la linealidad del desarrollo, etc.

El tener un enfoque desde “el buen vivir” para llevar las políticas y la vida en general de una nación implica, entonces, cambiar en enfoque de desarrollo, y dejar atrás su clásica concepción que se limita al aspecto económico: “En el uso actual (del “Buen vivir”) se pone un énfasis en la protección del medio ambiente y en el despliegue de la solidaridad. Por otra parte, se alude también a la necesidad de “profundizar la democracia”, al hacer hincapié en la promoción de una serie de derechos y garantías sociales.”⁵⁹

El Ecuador se ha visto entonces envuelto en un proceso en donde se cuece una nueva concepción de desarrollo, un giro en donde se “propone una moratoria de la palabra desarrollo para incorporar en el debate el concepto del “Buen Vivir””⁶⁰ que involucra el desarrollo endógeno, la economía popular solidaria y la soberanía alimentaria entre otros motores. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que no todo lo dicho y lo conceptualizado se pone inmediata y directamente en práctica. Por ejemplo, a pesar de que a través del “Sumak Kawsay” se habla más de los derechos de la Naturaleza y de la tierra, resulta difícil cambiar en poco tiempo la concepción base que ha sostenido a la dinámica político-económica del Ecuador, en donde la Naturaleza ha sido considerada como “recursos” aprovechables para el lucro económico y se han sobre explotado dichos “recursos”. A pesar de que a nivel conceptual la Nueva Constitución del Ecuador y el “Sumak Kawsay” ofrecen grandes oportunidades, se han visto las limitaciones y la dificultad de expresarlas a través de las leyes, y es que resulta difícil pretender a través de la ley implementar principios que vienen de una tradición y de una cosmovisión milenaria, que han estado ahí por vivenciarlas y no porque han sido principios impuestos y dictaminados.

⁵⁹ Ibíd. S/P

⁶⁰ Plan Nacional del Buen Vivir, SENPLADES, Pág. 26

Ahora bien, el Plan Nacional del Buen Vivir menciona y toma en cuenta aspectos “olvidados” hasta el día de hoy en la construcción del Ecuador, tales como el principio que busca ir “hacia un trabajo y un ocio liberadores”⁶¹, principio que se conecta con el planteamiento de desarrollo como libertad de Amartya Sen, y que busca alcanzar esa libertad dando importancia al “ocio creador, el arte, el erotismo, la artesanía, la participación democrática, la fiesta, el cuidado de las personas y de la naturaleza o el de la participación de actividades comunitarias”⁶². En otras palabras, el buen vivir rescata los beneficios que puede tener el arte, por ejemplo, en la vida humana.

Por otro lado, el Plan del Buen Vivir afirma que “Promover la economía social implica, además, que el Estado proteja y financie determinados tipos de producciones social y cooperativamente organizadas (asociaciones artísticas, cooperativas de comercio justo, redes de cuidado a ancianos, niños, etc.) con el fin de que la gente que trabaja en tales circuitos alcance niveles de vida adecuados.”⁶³ Abriendo paso a que se creen espacios para que se desarrolle el arte como una **opción de vida digna**, así como para el planteamiento de proyectos como el de una escuela contemporánea de danza y circo para niñ@s y jóvenes con escasos recursos en la ciudad de Quito, a nivel de políticas públicas. Algunos ejemplos de cómo este campo “alternativo” se está expandiendo es el apoyo que ha recibido la feria agroecológica de La Carolina en la ciudad de Quito. “Esta feria es un proceso participativo (minga colectiva) originado en el Colectivo Agroecológico a través de la Campaña Nacional Por la soberanía alimentaria llamada “Come sano seguro y soberano” y cuenta con el apoyo del Movimiento de Economía Social y Solidaria-MESSE. Este es un espacio para crear una nueva relación entre el campo y la ciudad, para fomentar la corresponsabilidad de consumidores y consumidoras en la transformación de este modelo de producción, comercialización y consumo. Por eso es importante que la gente vaya con su bolso de tela, yute o canasta para

⁶¹ Ibíd. Pág.37

⁶² Ibíd. Pág. 38

⁶³ Ibíd. Pág. 142

reducir la generación de basura. Existe una política de precios justos tanto para quien produce, que valore el trabajo campesino y familiar. Para quienes consumen, la oportunidad de acceder a productos agroecológicos a buen precio, para democratizar y hacer efectivo el derecho a una alimentación sana segura y soberana.” Asimismo, en el mismo ámbito del arte social está el caso de los talleres de circo llevados a cabo por Circomunidad en la Casa Metropolitana de las Juventudes de Quito del Ministerio de Cultura, un proyecto que poco a poco ha ido consolidándose y busca la creación de una escuela oficial de circo (PECE, Primera Escuela de Circo del Ecuador), razón por la cual se plantea la alianza estratégica entre la Fundación Circulo (promotores de estos proyectos) y el proyecto planteado en este estudio.

En suma, el arte social, y la propuesta concreta de proyecto presentada en este documento se insertan dentro del contexto actual del Ecuador aportar directamente a la implementación del “Sumak Kawsay”, rescatando el arte como **opción de vida digna**, como opción liberadora y planteando un cambio social desde un enfoque más creativo que contribuye al empoderamiento de las nuevas generaciones en riesgo y a que, de este modo, se puedan crear las condiciones para generalizar el “buen vivir” y lograr que este sea duradero y sostenible, teniendo en cuenta que es un campo que está relativamente abierto y que resulta menos controversial que otros, como por ejemplo el ambiental.

2. EXPERIENCIAS EN AMERICA LATINA

En América Latina, así como en diferentes países del mundo, se han desarrollado numerosos proyectos artísticos que buscan trabajar con poblaciones en riesgo o incidir en el lado social. Unas de las iniciativas más consolidadas es este aspecto han sido los proyectos de circo social, llegando a formar una red internacional apoyada por el Cirque du Soleil de

Canadá, mientras que en el ámbito de la danza se han dado proyectos menos grandes y más puntuales.

A continuación se presentarán algunas de las iniciativas con las cuales se ha tomado contacto en diferentes países de América Latina y que buscan aportar al desarrollo social a través del arte y del trabajo directo con niñ@s y jóvenes en riesgo; iniciativas que han servido de referencia para la elaboración de la propuesta presentada en el capítulo siguiente.

2.1 INICIATIVAS DE CIRCO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

En el ámbito del circo social, se han desarrollado numerosos proyectos en los diferentes países de América Latina. Se ha tomado contacto con algunos de ellos, incluyendo el proyecto de Circomunidad en Ecuador, un proyecto nuevo que apenas está tomando forma.

Se presentará las características generales de cada uno de los proyectos de Ecuador y Cali-Colombia, y se analizará después en qué medida estos han sido un aporte (ya sea por sus logros o puntos débiles) para la elaboración de la propuesta presentada en este documento.

2.1.1 Fundación Circulo, Quito-Ecuador ⁶⁴

Círculo nació con un espacio para la creación y una compañía en Chile en el año 2004. Se empezó a crear un espacio físico de intercambio pedagógico para las artes escénicas (circo, danza, artes marciales, etc.). Los miembros de la fundación tuvieron entonces la oportunidad de ejercitarse en lo que es la gestión así como en la parte pedagógica elaborando un pensum para la formación de los artistas. Este espacio buscaba dar una opción alternativa de formación frente a la carencia de escuelas.

⁶⁴ Realizado a partir de la entrevista a Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Fundación Círculo en Ecuador

A partir del 2006 Circulo se constituye en una Fundación Internacional que funciona paralelamente en Francia y Ecuador.

En el 2008 se comenzó a trabajar con el apoyo de la Casa Metropolitana de las Juventudes desarrollando talleres de desarrollo creativo a través del circo para jóvenes de 14 a 25 años en la ciudad de Quito. El volumen de alumnos y la demanda de los talleres por ser el primer espacio en Quito que impartía talleres permanentes y regulares de circo llevaron a la idea de crear la Primera Escuela de Circo del Ecuador, PECE. Este proyecto fue este año ganador de los fondos concursables del Ministerio de Cultura y es una iniciativa que no logra condensarse aún en un espacio permanente. Por el momento se han llevado a cabo foros, seminarios y talleres en verano con profesores de fuera y con profesores nacionales también.

Para cuando se comenzó no había ni si quiera un espacio físico, la Fundación se vio obligada a comenzar desde cero, y se han dado pequeños pasos para avanzar en este proyecto piloto de la escuela.

PECE inicia el 2011 con infraestructura. Se ha adecuado ya el primer espacio físico con todas las condiciones para practicar circo, ya que eso es un problema sobre todo en la práctica de circo ya que se necesitan características específicas como altura, buenas estructuras, buen piso, entre otros. Es por esto que la primera preocupación del proyecto ha sido invertir en equipos e implementos.

La carpa ubicada en el Parque Ichimbía⁶⁵

Se planea ya desde el 2011 desarrollar un pensum y sostener el espacio de manera más permanente, sin que todavía pueda ser una escuela, ya que el tema del reconocimiento oficial y de las titulaciones no está totalmente definidos a nivel legal, de hecho están por aprobarse en la Ley de Cultura los detalles para que se pueda titular gente en artes.

El equipo de la Fundación está compuesto por Tania Sánchez, Directora Ejecutiva, Matías Belmar, Director Pedagógico (en Ecuador), Sebastián Belmar y Natalia Matus (en Chile). Este equipo imparte además clases y talleres ya que son a la vez artistas de circo y bailarines.

Se ha trabajado además con el apoyo de otros profesores tanto nacionales como internacionales ya que PECE tiene una visión integral de las artes y es muy importante que los alumnos tengan formaciones complementarias en danza, teatro, etc., y dado que es difícil encontrar profesores de circo a nivel nacional.

El plan que se está estructurando es poder crear un Centro Cultural Itinerante (con sede en la carpa de circo que ya está levantada).

⁶⁵ Fuente de la fotografía: María Sol Rosero

Actualmente el Parque Ichimbía ha acogido al proyecto por 6 meses y se está esperando la respuesta para alargar ese plazo otros 6 meses más.

Este Centro Cultural Itinerante está compuesto por algunos programas:

- “Circo amigo”, un programa netamente de circo social con proyectos dirigidos a grupos vulnerables, discapacidad, población en situación de calle.
- “Cirquito”, en donde se trabajaría la estimulación motriz para niños de 7 a 12 años a través del circo.
- “PECE”, que busca la profesionalización de las artes circenses, intentando hacer durante el año varios seminarios con profesores del exterior y manteniendo un espacio permanente de formación con profesores locales.
- “Circo Clínico”, un programa de payasos de hospital que busca preparar payasos que puedan intervenir en centros de acogida, psiquiátricos, hospitales, etc.

De todos estos programas los que se han ejecutado hasta el día de hoy son los talleres de “Circoamigo”, mediante el trabajo que se ha hecho con la Casa Metropolitana de la Juventud. El aspecto social aparece en este programa al considerar que el sólo hecho de ser jóvenes es pertenecer a un grupo de vulnerabilidad y riesgo social.

Asimismo, se han realizado talleres, espacios de recreación que se hicieron para gente de todas las edades a través del proyecto de “Circoactivo”. Por ejemplo, en el mes de agosto se recibieron más de 1100 usuarios en la carpa para tomar talleres de 2 horas los fines de semana. Este proyecto buscó abrir un espacio lúdico más que un proceso pedagógico que serviría tanto para socializar el circo –ya que todavía mucha gente piensa en los leones y la carpa- como para encontrar jóvenes interesados en seguir un proceso de manera más pedagógica.

Y PECE, que es quizás lo más relevante del proyecto general, ya que tuvo una continuidad desde el 2008. Se inició con “Circomunidad”, programa que tenía como intención la formación profesional artística pero también pedagógica. De ahí salieron 21 jóvenes que fueron a impartir talleres en seis zonas de Quito (la bota, guamaní, toctuico, hogares de niños) y estuvieron dos meses trabajando con jóvenes que han tenido acceso a este tipo de talleres. Se podría decir entonces que “Circomunidad” combinó los aspectos social y de formación profesional.

Este año el enfoque de PECE fue menos social y más enfocado en lo artístico y pedagógico. Los alumnos crearon números propios lo cual es importante para la inserción en el ámbito laboral, ya que es importante crear el campo laboral para que puedan trabajar al salir de la escuela. Esa ha sido la idea de apoyar a los alumnos, de poco a poco crear los números y espectáculos, y también de complementar la formación con talleres de gestión cultural, de estructuración de proyectos, etc. para poder desarrollar enfocar su autogestión desde el plan productivo.

Taller de danza contacto dictado por María Sol Rosero al grupo de principiantes del proyecto piloto PECE⁶⁶

En el plano financiero, actualmente se tiene tres fuentes ingresos. Por un lado la Casa Metropolitana de las Juventudes que desde siempre ha

⁶⁶ Fuente de la fotografía: María Sol Rosero

apoyado y apoya aún hoy con el sueldo de los profesores y el personal de la Dirección; el Ministerio de Cultura que ha apoyado a través de los fondos concursables durante 2 años, y que ha permitido invertir básicamente en infraestructura y equipos (colchonetas, carpa, etc.), y la Fundación Circulo con autogestión ya que los usuarios no aportan económicamente por la formación que reciben.

Para ingresar a PECE los participantes pagaron 35 dólares, un mínimo que fue absorbido por la Fundación para los gastos de inversión, sin embargo desde que la carpa sede está ubicada en el Parque Ichimbía, no se puede cobrar por las actividades que se realiza, lo cual tiene un aspecto problemático ya que muchas veces al recibir talleres totalmente gratis la gente no valora lo que recibe. Sin embargo el equipo directivo ha decidido hacer este esfuerzo ya que este espacio ofrece a la vez facilidades para poder consolidar el proyecto.

El proyecto cobra el sentido social a través de las “réplicas”, es decir de los espacios en donde los jóvenes que han recibido la formación brindan a su vez talleres en diferentes espacios y barrios.

Por el momento este espacio de “réplicas” no está en marcha, sin embargo se lo retomará en enero con una réplica en Calderón.

El lado social está enfocado desde el trabajo específico con las técnicas del circo. Se trabajo bajo el enfoque de la *resiliencia*⁶⁷. Los creadores del proyecto piensan que el circo por sí solo, por el trabajo físico que se hace es ya un potenciador de la *resiliencia*. Sin embargo, en el trabajo con la casa metropolitana se combina el aspecto técnico corporal con charlas sobre salud sexual o grupos de encuentro que apoyan el desarrollo social; esto dado al enfoque de la Casa Metropolitana de las Juventudes más no de la Fundación Círculo.

⁶⁷ La Palabra resiliencia se deriva del verbo latino *salire* y del término *resilio* que significa volver atrás, resaltar o rebotar. Es la propiedad de un material que le posibilita regresar a su forma original luego de ser doblado, estirado o comprimido. (Diccionario Esencial de Literatura Española, en: home.coqui.net/enza/RESILIENCIA1.ppt)

Ha estado muy presente la pregunta de qué es lo social para la creación de este proyecto, y finalmente para sus creadores el circo tiene un trabajo social a todo nivel, porque el mismo trabajo del circo, la disciplina que involucra, el rigor, el ser constante, vencer los miedos, etc., hace crecer a los participantes como personas y entonces tiene un impacto social, más allá de si se pertenece o no a un grupo vulnerable, sin importar la proveniencia o clase económica u origen étnico de la persona.

En conclusión, la Fundación Círculo está creando un espacio que busca trabajar de diferentes maneras el arte (hospitales, niños en riesgo, etc.), sin embargo, al trabajar bajo el enfoque de la *resiliencia* no se pone énfasis en incluir elementos que puedan aportar al desarrollo humano y social de otras maneras.

Al ser un proyecto que funciona a nivel local y que está en proceso de construcción, está también abierto a la realización de talleres y al trabajo en otros aspectos, con gente propositiva y que pueda aportar para juntar esfuerzos, lo cual abre una oportunidad para crear y fortalecer relaciones entre esta iniciativa y el proyecto propuesto a continuación.

2.1.2 Circo para todos, Cali-Colombia⁶⁸

El “Circo para todos” es una institución no gubernamental que fue creada en el año 1995 como fundación por dos artistas, Héctor Fabio Cobo, colombiano, quien murió en el año 2000, y la inglesa Felicity Simpson. Esta pareja tenía un número de circo con el que viajaron por el mundo hasta que pararon en Brasil e hicieron talleres con niños. Fue entonces que descubrieron el potencial que tenía el circo como arte, trabajo social y opción de vida profesional.

⁶⁸ Basado en la entrevista a Annia Suárez, Directora de la Fundación Circo Para Todos.

Fundación Circo para Todos⁶⁹

El proyecto consta actualmente de 4 programas o componentes.

Cuando la fundación comenzó, en 1995, existía un solo programa denominado talleres comunitarios. Se trabajó con niños de estratos bajos, y nació entonces “el semillero” de lo que en un principio fue el Circo del Samán. Este “semillero” es el programa desde donde nace todo el proyecto y se lo mantiene en la actualidad. Es el más consolidado de los programas desde el punto de vista de las experiencias y los resultados.

Es el espacio en donde se puede trabajar de manera más directa con la comunidad y socializar las artes circenses.

En el 1997 surge la escuela y la formación de formadores. En este último programa se han llevado a cabo a penas dos formaciones por falta de recursos económicos.

Y se está tratando de consolidar el último programa desde el año 2000 con los primeros egresados de la escuela.

⁶⁹ Fuente de la fotografía: María Sol Rosero

La escuela es el núcleo del proyecto, es de ahí que se alimentan todos los programas.

En cuanto a la carga horaria, los talleres trabajan tres horas por semana, la escuela trabaja los cinco días de la semana desde las 7 am hasta las 5 pm en dos grupos: por la mañana están los niveles de 3 y 4, más avanzados, y por las tardes los de primero y segundo años.

La selección de los participantes se ha dado normalmente por medio de los talleres comunitarios. Los participantes pasaban de seis a nueve meses en los talleres y los más motivados pasaban luego a la escuela, becados los cuatro años hasta que se graduaban.

Hoy en día ha cambiado tanto la población participante como las maneras de acceder ya que existe más gente interesada en acceder al circo como una opción profesional.

La selección se hace hoy desde el semillero, pero también mediante convenios con otros proyectos de circo y por audiciones directas de los interesados.

Tanto en los talleres comunitarios como en la escuela se trabaja con grupos de máximo quince participantes, dado al nivel de riesgo físico que involucran las actividades.

Asimismo, por una parte se trabaja con niños de entre 8-9 años y 12-15 años en los talleres, y en la escuela se audiciona a jóvenes de entre 14 y 18 años. En casos especiales la escuela abre las audiciones a personas menores o mayores si tienen ya experiencia o si son muy talentosos.

Por otra parte, resultó difícil en un inicio obtener el permiso de los familiares de los niños pero poco a poco se ha demostrado el fin del proyecto y se ha logrado el apoyo de las familias. La falta de cultura circense ha sido otra dificultad para el proyecto ya que esto ha acentuado la falta de apoyo tanto de la sociedad en general como de las instituciones.

Hasta ahora, esta escuela se ha constituido como la única escuela en Colombia en donde se ofrece una formación profesional circense. Existen otras iniciativas en el país pero son iniciativas que se enfocan más en el lado social y no en el lado de formación artística.

En cuanto a la infraestructura, se comenzó en una bodega con buena altura, con profesores básicamente extranjeros ya que en Colombia no existían profesores de circo. Los niños comenzaron a verlo al inicio como una diversión y no como una forma de vida u opción profesional pero poco a poco estas condiciones han ido cambiando. Hoy en día el proyecto consta de una carpa grande de circo y cada vez más jóvenes se interesan por desarrollar el circo de manera profesional.

Carpa de circo en donde funciona la escuela⁷⁰

Actualmente se trabaja con una licencia de la secretaria de la educación que reconoce que el proyecto gradúa artistas circenses, sin embargo Colombia está en un proceso de cambios y se está pasando de ser una educación no formal a ser parte de una educación más visible y reconocida. Para lograr este reconocimiento formal se presentó ante la Secretaría un proyecto con dos programas: el de enseñanza básica y el de especialización.

⁷⁰ Fuente de la fotografía: María Sol Rosero

Cabe destacar que el bachillerato es un requisito para los participantes del proyecto. Estos necesitan haber terminado el colegio o hacerlo a la par.

La escuela enseña durante los dos primeros años todas las técnicas de circo y las complementa con asignaturas tales como danza, teatro, ballet y música – en una época se impartía también artes visuales-. Para el segundo ciclo se escoge la especialización en una o dos técnicas específicas.

Carpa de circo en donde se enseñan las diferentes disciplinas técnicas⁷¹

No se dictan asignaturas teóricas, sin embargo se reconoce que hacen falta. Se han hecho talleres teóricos, por ejemplo Historia del Circo o de prevención de lesiones y se ha reconocido que estas materias deberían ser permanentes.

Existe una materia que se llama práctica artística en donde se realizan propuestas para hacer presentaciones, como por ejemplo en los pasados Juegos Sudamericanos del 2010. Esta materia es enfocada como una pasantía artística y una inserción de los estudiantes al ámbito laboral profesional.

En cuanto al tema de desarrollo humano, se trabaja con una trabajadora social. Existía una clase teórica que se llamaba “Desarrollo Humano” pero no

⁷¹ Fuente de la fotografía: María Sol Rosero

funcionó. Los encargados del proyecto se dieron cuenta de que debía ser una clase teórica sobre el tema, sino constituirlo como un eje transversal que atravesase todo el proyecto, sin embargo no se ha logrado encontrar las maneras de hacerlo.

El personal que trabaja en el proyecto es reducido dada la falta de recursos económicos. Se han mantenido dos o tres profesores a tiempo completo para las técnicas de circo, una directora general, y algunos profesores por horas para las asignaturas complementarias (música, teatro, etc.). La trabajadora social trabajaba en un inicio a tiempo completo pero pasó luego a hacer sus labores por horas.

Oficinas del proyecto ubicadas junto a la carpa⁷²

En un inicio se trabajó con fondos europeos. Por 10 años se sostuvo la fundación con estos fondos pero en la actualidad ya no se tiene esta entrada de dinero lo cual ha dificultado las condiciones de trabajo.

Los talleres comunitarios son enfocados actualmente de manera diferente. Anteriormente eran subvencionados al 100% y se trabajaban con casas de protección al menor, ahora se trabaja con instituciones que pagan a la fundación por hacer los talleres y, a pesar de que no se paga lo que se debería pagar, es una manera de obtener fondos para la escuela.

⁷² Fuente de la fotografía: María Sol Rosero

Todos los participantes que entran a la escuela son becados, ninguno de los participantes paga. En los “semilleros”, la institución paga. Ni los niños ni la familia pagan por la formación recibida.

Las presentaciones constituyen de igual manera una entrada económica para sostener el proyecto, sin embargo la cantidad de dinero que se logra no es suficiente como para desarrollar el proyecto en las condiciones que se desearía.

En conclusión, el proyecto de “Circo para todos” es una iniciativa que se ha ido consolidando desde 1995 para llegar a obtener los recursos materiales, la organización, funcionamiento y reconocimiento que tiene. Este proyecto ha servido de ejemplo para la propuesta elaborada en este documento ya que la estructura general que se propone es bastante similar. Ha resultado interesante y enriquecedor conocer el proceso por el cual ha pasado la escuela y saber, por ejemplo como ha cambiado la dinámica dentro de los “semilleros” para poder obtener recursos y ser autosustentable. De igual manera, este proyecto ha sido la oportunidad de ver las maneras en que se ha podido llevar el desarrollo personal y humano dentro del proyecto. En este campo, esta iniciativa revela lo que a muchas iniciativas similares les ocurre: intentan trabajar con los participantes el tema de desarrollo humano con una clase o talleres teóricos lo cual no llega a funcionar. Finalmente se ha convertido en un proyecto social por dar oportunidades a niñ@s y jóvenes en riesgo, sin embargo el lado consciente del trabajo personal, humano y social se limita a lo que de por sí se mueve a través de las diferentes disciplinas enseñadas: Annia Suarez, Directora del proyecto resalta que lo que acerca a l@s niñ@s en riesgo al trabajo con el circo, lo que lo hace viable, es el hecho de que el circo trabaja con un nivel de riesgo y l@s participantes están acostumbrados a vivir en medio del riesgo en sus vidas cotidianas y en las calles.

Este aspecto hizo que se pusiera más énfasis en la exploración de opciones y técnicas corporales que se pueden incorporar en el trabajo y que permitan el trabajo directo de los aspectos de desarrollo personal, humano y social.

2.2 INICIATIVAS DE DANZA SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

En el dominio de la danza social existen menos proyectos en América Latina que en lo que se refiere al circo. Sin embargo es una herramienta que ha sido más utilizada a nivel social que el circo en proyectos o circunstancias menos “oficiales” por su facilidad en cuanto a requerimientos: el circo necesita de una infraestructura y un equipamiento mínimo, la danza puede hacerse más fácilmente sin necesidad de equipos.

Se presentará a continuación las características generales de dos proyectos, “Futuro Sí” en Quito-Ecuador y “El Colegio del Cuerpo en Cartagena-Colombia y se analizará después en qué medida estos han sido un aporte (ya sea por sus logros o puntos débiles) para la elaboración de la propuesta presentada en este documento.

2.2.1 Futuro Sí, Quito-Ecuador ⁷³

Futuro Sí es un proyecto creado por Wilson Pico en el año 2003 en la ciudad de Quito siguiendo un sueño personal de ofrecer un espacio “que no tuviera el énfasis único en la perfección técnica, que es la tendencia actual de todas las escuelas de danza del mundo”⁷⁴.

Este proyecto estuvo dirigido a jóvenes de entre 13 y 25 con escasos recursos y tenía una duración de tres años, sin embargo se lo extendió por dos años más por lo que tuvo una duración de 5 años en total.

Recibe en un inicio el apoyo del Frente de Danza Independiente para la utilización de las salas de danza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, teniendo un único espacio al que acudían los alumnos a tomar las clases y los talleres. Posteriormente el proyecto se ejecutó también en las ciudades de Ambato, Santo Domingo de los colorados, San Gabriel y Tulcán.

⁷³ Entrevista a Wilson Pico, bailarín director y fundador del proyecto Futuro Sí.

⁷⁴ “Futuro Sí! La danza como un espacio de descubrimiento”. Quito 2009. Pág. 8

Desde un comienzo el proyecto buscó dar una oportunidad para chicos y chicas de bajos recursos económicos; pretendió también ser una herramienta de recuperación social es decir que al terminar el proyecto los participantes podían salir con un conocimiento básico de la danza que les permitiera transmitir a otras personas en sus comunidades, ciudades, barrios.

Cuando se trabajó en las otras provincias fueron los alumnos del proyecto los que daban las clases a grupos diversos de jóvenes, adultos y niños que querían aprender danza contemporánea.

Los primeros tres años del proyecto los participantes recibían clases de capoeira, break dance, ballet, talleres de música, literatura, dramaturgia, y realización de proyectos. Y para cerrar el proyecto se dictó con un taller de aprender a enseñar. Todo esto teniendo como columna vertebral la danza contemporánea.

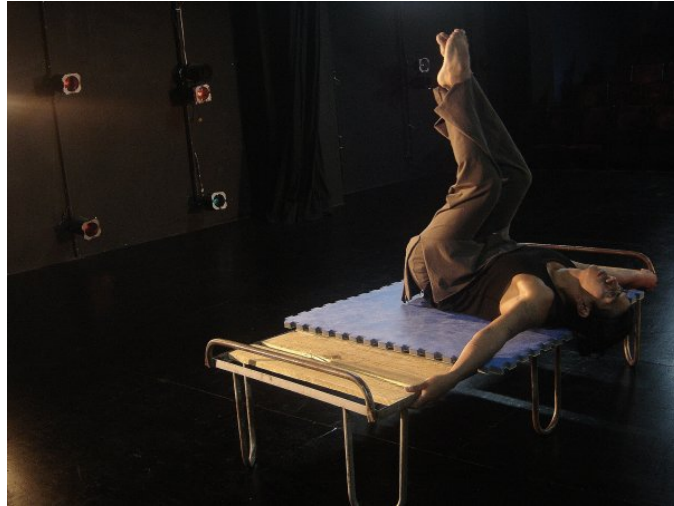
Los primeros tres años se trabajaba tres horas en la mañana y tres en la tarde. Los últimos dos años se cambió y se hizo solo la danza contemporánea y el taller de aprender a enseñar.

Además, los alumnos y alumnas del proyecto tuvieron la oportunidad experimentar la escena, no solo bailando sino también en ciertos casos haciendo sus propias coreografías.

Cuarta Muestra “Futuro Sí”, 2009.⁷⁵

⁷⁵ Fuente de la fotografía: Facebook Escuela Futuro Sí

David Collago, alumno de Futuro sí en un ensayo de su obra “Basta”, marzo 2010⁷⁶

En lo que se refiere al aspecto financiero, el apoyo básico que se recibió vino de la Fundación holandesa Hivos. Asimismo El Consejo Provincial de Pichincha apoyó con unas computadoras, La Casa de la Cultura Ecuatoriana con los espacios físicos para el desarrollo del proyecto, y los municipios y consejos provinciales de las otras provincias cuando se realizó el trabajo en las diferentes localidades.

En estos talleres realizados en las diferentes ciudades del país, así como en los tres años iniciales para los alumnos en Quito, no se cobraba a los participantes. Sin embargo los dos últimos años se puso una mensualidad mínima de 20 dólares que permitía que gente que no puede pagar más por unas clases acceda a este espacio, pero que a la vez se valore y reconozca el trabajo realizado y que se empiece a respetar el trabajo artístico desde los mismos alumnos.

El proyecto no trabajó con ningún tipo de titulación ni certificación oficial.

En lo que se refiere al aspecto social no se desarrollaban actividades o talleres que involucren otras técnicas que permitan ahondar en el lado del

⁷⁶ Fuente de la fotografía: Facebook Escuela Futuro Sí

desarrollo humano. No se creyó necesario dar estos talleres porque se confiaba en que si las clases de danza están bien dadas y dirigidas, son de por sí una manera que tiene el ser humano para desarrollarse.

Actualmente sigue en funcionamiento la escuela Futuro Si, esta no estaba pensada desde el comienzo sino que surgió cuando ya se acabó el proyecto. La idea fue continuar ya que había la posibilidad y el interés de los participantes. Se siguió trabajando entonces bajo otro principio, ya no el de un espacio para jóvenes de escasos recursos, a pesar de que se sigue manteniendo los 20 dólares mensuales, pero el objetivo se transformó en un espacio para todos los cuerpos como respuesta a la actitud irrespetuosa que tienen la mayoría de establecimientos de danza en lo que se refiere al cumplimiento de moldes estéticos europeos y norteamericanos de cuerpos. La escuela está entonces abierta actualmente para jóvenes y adultos de todas las edades, desde los 14 años en adelante. La escuela ofrece también clases de break dance y el próximo año se dictará igualmente ballet clásico.

En conclusión, El proyecto “Futuro Sí” fue realizado para ofrecer un espacio alternativo en donde se valore al ser humano más allá del cuerpo a través de la danza. Sin embargo el enfoque social que el proyecto tuvo, fue el de trabajar con jóvenes de escasos recursos y el de creer que la danza de por sí permite un desarrollo humano y personal, entonces a la vez social. Este ha sido un ejemplo del cual me he servido para plantear el proyecto y darle otro enfoque, que ofrezca herramientas para trabajar de manera más consciente el lado personal y humano y que pueda ofrecer a la vez un nivel profesional de formación ya que es evidente que la danza contemporánea existe por más de treinta años en el Ecuador y todavía no se cuenta con un espacio que ofrezca una buena formación y que enseñe nuevas técnicas; y menos aún un espacio que ofrezca dicha formación tomando en cuenta otras técnicas que permitan desarrollar el aspecto personal y humano.

2.2.2 Colegio del Cuerpo, Cartagena-Colombia⁷⁷

El Colegio del Cuerpo (eCdC) fue creado en 1997 por los bailarines, coreógrafos y pedagogos Álvaro Restrepo (Colombia) y Marie France Delieuvin (Francia) como una corporación sin ánimo de lucro, resultado de un proceso de intercambio que se venía dando entre los dos fundadores desde 1993: él se convirtió en el Director de la Academia Superior de Artes de Bogotá y ella era Directora del Centro Nacional de Danza Contemporánea CNDC de Angers, Francia. Este fue concebido como un espacio cultural y educativo – plural y democrático - en donde se pone énfasis en el desarrollo humano relacionándolo con el arte, la sociedad y el contexto político y económico. Sus creadores hablan de “la construcción de una ética del cuerpo humano, indisolublemente ligada a unas búsquedas estéticas y artísticas, asociadas a su vez con el acontecer contemporáneo de la cultura y de la vida social, política y económica.”

En un inicio el proyecto no tenía espacio físico propio y por esto fue acogido en el INCOLBALLET de Cali y unos meses después se traslada a Cartagena de Indias y funciona en el Claustro de San Francisco. Ya para el 2006 la corporación se constituye como Entidad de Educación No-Formal y recibe una licencia de parte de la Secretaría de Educación Distrital.

⁷⁷ Basada en la información obtenida de la web oficial del proyecto. Se tomó contacto con Álvaro Restrepo sin embargo la visita al proyecto quedó pendiente para el 2011.

Estudio de danza⁷⁸

El proyecto nace en un principio a través de la compañía de danza El Puente, es desde un inicio que la compañía se consolidó como el núcleo de la iniciativa. Hasta el día de hoy eCdC funciona como compañía además de enseñar. Esta compañía profesional ha participado en numerosos festivales y espacios artísticos en el extranjero.

Obra A Dios El Mar⁷⁹

El proyecto consta entonces de dos espacios principales: la compañía y el espacio de formación. Este último está compuesto por diferentes aspectos que, combinados, logran crear una estructura que se complementa y cubre la formación técnica profesional con el aspecto social y humano.

⁷⁸ Fuente de la fotografía: www.elcolegiodelcuerpo.org

⁷⁹ Fuente de la fotografía: www.elcolegiodelcuerpo.org

El área de formación está compuesta por dos categorías: “Educar para la Danza y Educar con la Danza”. eCdC ofrece un espacio de formación profesional pero también abre espacios para el trabajo con niños y jóvenes que no busquen necesariamente ser bailarines, un espacio de valoración del cuerpo y de trabajo integral.

“Educar para la Danza” busca formar bailarines profesionales que además sean creadores, coreógrafos y pedagogos y está compuesto por tres programas: Semillero de Talentos, Bachillerato Artístico y Nivel Superior.

El Semillero de Talentos funciona con niños desde temprana edad (cuarto y quinto grado) por convenio con entidades locales, nacionales e internacionales en colegios públicos y con miras a ampliarse a los colegios privados. Estos cursos duran un año y permiten identificar los niños con vocación por la danza. Se trabajan 4 horas y media semanales y al finalizar el año, bajo audición, los participantes tienen la opción de ingresar al bachillerato artístico.

El semillero de talentos⁸⁰

El programa de bachillerato artístico con énfasis en Danza Contemporánea está dirigido a estudiantes de sexto a onceavo grado y ofrece una certificación reconocida por la Secretaría de Educación Distrital. La carga horaria es de 15 horas semanales y ofrece en horarios que permiten

⁸⁰ Fuente de la fotografía: www.elcolegiodelcuerpo.org

combinar con la educación formal. Este programa se enfoca en la danza contemporánea con un enfoque multi y trans-disciplinario.

El programa de Nivel Superior acoge estudiantes del país, América Latina y el mundo y funciona mediante un convenio con la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

“Educar con la Danza” es el espacio que ha permitido desarrollar el aspecto social del proyecto. Se inició en el año 2001 y busca trabajar desde la danza contemporánea con la metodología de la Educación Corporal Integral. Este espacio está conformado por varios programas que buscan incorporar valores, trabajar el autoestima, el respeto, la disciplina, la concentración y de este modo aportar directamente a su desarrollo personal y al desarrollo social en general. Existe también un programa de sensibilización corporal en donde se han involucrado otros aspectos de la danza y el arte (danza tradicional, música) diversificando así el campo de trabajo con los niños.

En lo que concierne al aspecto financiero eCdC ha funcionado desde un principio con apoyo de entidades nacionales e internacionales y ha ido constituyendo poco a poco alianzas de diverso tipo. Actualmente se trabaja aún con recursos provenientes de distintas entidades como el Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, la Embajada de Francia, la Fundación Endesa / Emgesa, la Fundación Metrópoli, la Fundación Mario Santo Domingo, Compartamos con Colombia.

En conclusión El Colegio del Cuerpo es una iniciativa que ha buscado integrar el trabajo integral, humano y social a través de la danza. Ellos trabajan con niños y jóvenes provenientes de diferentes condiciones socioeconómicas y a través del desarrollo de su pedagogía propia eCdC ha logrado, a través de la danza, influir en el desempeño de sus participantes en sus vidas cotidianas, el desempeño escolar y la vida en sociedad en

general. Es de este modo que se combina la enseñanza de técnicas artísticas de la danza con materias teóricas orientadas a la incidencia social.

Resulta interesante el planteamiento que este proyecto tiene al manejar diferentes programas que ofrecen espacios para participantes de distintas condiciones y edades, por lo cual se logra abarca un público grande y el número de beneficiarios es mayor.

Esta iniciativa tiene un enfoque en donde se han centrado de manera más minuciosa en el desarrollo del lado personal, humano y social, y su visión es inspiradora para la propuesta de proyecto que se ha elaborado a continuación. Resultaría, sin embargo, necesario y más interesante aún, poder compartir directa y cercanamente con eCdC para conocer de mejor manera la pedagogía desarrollada y crear relaciones que permitan tender puentes entre las dos iniciativas.

3. ARTE SOCIAL: ESCUELA CONTEMPORÁNEA DE DANZA Y CIRCO: ALTERNATIVA DE DESARROLLO PERSONAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA L@S NIÑ@S Y JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS EN LA CIUDAD DE QUITO. (PROPUESTA DE PROYECTO)

3.1 GENERALIDADES

País: Ecuador

Provincia: Pichincha

Cantón: Quito

Proyecto: ARTE SOCIAL
Escuela Contemporánea de Danza y Circo: Alternativa de desarrollo personal y participación social para l@s niñ@s y jóvenes de escasos recursos en la ciudad de Quito.

Costo total: USD\$ 604.151,32

Duración: 5 años

Fecha Inicio: Septiembre 2011

Fecha Cierre: Agosto 2016

Entidad ejecutora: CAFOLIS – GRUPO APOYO

“El Centro Andino para la Formación de Líderes Sociales (CAFOLIS) es un programa de la Fundación Grupo Apoyo, entidad privada sin fines de lucro, creada por decreto ministerial # MBS 2440, del 30 de marzo 2004.

El objetivo del “GRUPO APOYO” es prestar servicios profesionales, multidisciplinarios, para el desarrollo de las capacidades de la gente, en el ámbito personal y social, en perspectiva del cambio hacia una vida digna.

Para ello, el “Grupo Apoyo” realiza las actividades siguientes:

- a) Asesoría técnica en las áreas de educación, medio ambiente, salud preventiva, fortalecimiento organizativo y similar.
- b) Investigaciones, estudios, informes y publicaciones sobre la realidad económica y social ecuatoriana y, complementariamente, sobre la de

Latinoamérica y el mundo.

c) Proyectos de desarrollo socio-económico, con recursos nacionales o internacionales.

d) Canaliza asistencia técnica y económica de organismo y personas naturales con domicilio en el Ecuador y el exterior, con similitud de objetivos sociales.

e) Coordinar sus actividades con otras instituciones nacionales e internacionales que tengan los mismos fines.

f) Recibir donaciones, contratar préstamos internos o externos con organismos públicos y privados, nacionales o internacionales.

g) Representar en Ecuador o en la Región Andina a entidades y organismos internacionales que lo soliciten y con los cuales existan acuerdos de cooperación.

Para la realización de sus actividades CAFOLIS cuenta con un fondo aportado por la Fundación Charles Léopold Mayer para el Progreso del Hombre (FPH). La FPH es una ONG franco-suiza de nueva generación que impulsa procesos de creación de nuevos saberes y de articulación de intelectuales colectivos en la perspectiva de la construcción de la comunidad global.”⁸¹

3.2 TITULO DEL PROYECTO

ARTE SOCIAL

ESCUELA CONTEMPORÁNEA DE DANZA Y CIRCO: ALTERNATIVA DE DESARROLLO PERSONAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA L@s niñ@s Y JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS EN LA CIUDAD DE QUITO.

⁸¹ www.cafolis.org

3.3 DIAGNOSTICO

3.3.1 Antecedentes

El proyecto de “Arte social” es una propuesta nueva que poco a poco se va abriendo campo en el país. Este se ha inspirado de la existencia de una “red internacional de circos sociales” presente en varios de los países dichos tercermundistas en América Latina y África (Colombia, Chile, Brasil), de la experiencia que los promotores del proyecto han podido intercambiar con participantes directos de estos proyectos, y del contacto directo con pequeñas iniciativas locales que de una manera u otra han buscado seguir esta línea social trabajada a través del arte.

Dentro de las experiencias encontradas se ha podido reconocer que en la mayoría de casos se trata de escuelas de circo social, sin embargo se trabaja también, en diferentes partes del mundo, con danza y otras disciplinas artísticas para fomentar el desarrollo personal y social. De igual manera, se ha constatado que en la mayoría de experiencias existe una gran dificultad al plantearse el espacio que se le da al desarrollo personal y humano. En efecto, en general el desarrollo personal y humano ha sido llevado de manera “inconsciente”, contentándose con ver resultados causados por el trabajo artístico, sin buscar llevar un proceso consciente que permita desarrollar y potenciar aún más estos procesos ofreciendo herramientas que potencien el lado humano y de liderazgo.

3.3.2 Identificación de la problemática a resolver

Este proyecto busca dar una salida a las condiciones no dignas de vida y de trabajo que viven los niños, niñas y jóvenes de escasos recursos

de la ciudad de Quito, y más específicamente a los que buscan ganar algo de dinero “semaforeando”⁸² y han mostrado su interés en el arte.

Además se plantea establecer un proceso en donde la formación artística permita trabajar profundamente cuestiones personales y, de este modo, aportar para que l@s niñ@s y jóvenes involucrados no solo encuentren un camino profesional de vida en el arte, sino que también sean personas realizadas, plenas a nivel humano y con sus capacidades de liderazgo desarrolladas.

3.3.3 Caracterización del área de influencia

El área de influencia de este proyecto es el distrito Metropolitano de Quito, capital del Ecuador.

El Ecuador es considerado como uno de los doce países megadiversos del planeta por su biodiversidad pero también por su multiculturalidad. Quito, su capital, es una muestra clara de la diversidad cultural ya que ha acogido, y acoge, a migrantes indígenas, mestizos y afro-descendientes de todas las zonas del país, que vienen atraídos por las “oportunidades” de la capital.

La ciudad experimentó un gran crecimiento en las últimas décadas, mismo que se realizó encontrando dificultades en la planificación. En la mayoría de casos, las autoridades no han podido dar una respuesta apropiada a las demandas espaciales, de servicios públicos, y laborales de la urbe, dando paso a la creación de asentamientos suburbanos. A pesar de que las condiciones han mejorado en general, hoy el 91% del total de Distrito Metropolitano de Quito cuenta con acceso a la red pública de agua potable y 97,6% tiene acceso a la electricidad⁸³, existe todavía un porcentaje de la población y barrios que no cuentan con la infraestructura básica.

⁸² Trabajar en los semáforos divirtiendo a los conductores con números de circo (malabares, acrobacia, etc....)

⁸³ <http://www4.quito.gov.ec/mapas/indicadores/servicios%20basicos.htm>

Por otro lado, el aspecto de los servicios básicos no es más que un pedacito de la problemática, un gran sector de la población de la ciudad de Quito vive una difícil situación económica y social como consecuencia del feriado bancario de 1999: gran parte de la población ecuatoriana vio como un grupo de banqueros corruptos se apropiaron de su dinero. De igual manera, la dolarización de la economía del país, efectuada en el año 2000 influyó directamente en la economía de las familias. Estos acontecimientos agrandaron la brecha haciendo cada vez más ricos a un mínimo porcentaje de la población y más pobres a la gran mayoría, que tienen dificultades diarias para sobrevivir.

En general, en el Ecuador, el capital se concentra en manos de ciertos grupos de poder, hasta llegar a tener “las 2/3 partes del ingreso total del Ecuador”⁸⁴ en manos de un pequeño porcentaje de la población, o en otras palabras, “El 5 por ciento más rico de la población recibe el 30.4 por ciento del ingreso nacional”.⁸⁵ Estos hechos crean un círculo de efectos en donde al no tener recursos, la mayoría de la población no tiene acceso a una buena educación, a buenos servicios de salud, y en algunos casos l@s niñ@s y jóvenes se ven obligados a salir a trabajar, aunque sea en las calles. En efecto, el trabajo infantil en el Ecuador es todavía un hecho real. Según las estadísticas, para el año 2009 había 9,8% de niñ@s y adolescentes que trabajaban en el país, de los cuales un 4,4% trabajaban y no estudiaban⁸⁶; en el Distrito Metropolitano de Quito, se estima que existe todavía un 4.3% de la población analfabeta y 53,490 personas sin ningún nivel de instrucción.⁸⁷ De igual manera, en Ecuador hasta el 2008 se estima que el 8% de l@s niñ@s y jóvenes entre 5 y 14 años trabajaban⁸⁸ siendo esto un hecho muy visible y palpable en la ciudad de Quito.

⁸⁴ VASQUEZ Lola, SALTOS Napoleón, “Ecuador su realidad”, Fundación José Peralta, Edición actualizada 2010-2011, Quito-Ecuador. Pág. 298

⁸⁵ Ibíd. Pág. 298

⁸⁶ Ibíd. Pág. 167

⁸⁷ <http://www4.quito.gov.ec/mapas/indicadores/educacion.htm>

⁸⁸ http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/ecuador_statistics.html#71

Asimismo, el índice de migración externa de ecuatorian@s aumentó ya que estos se vieron obligad@s a salir del país en busca de recursos. Ya para el año 2007 “habrían salido entre 1 millón cuatrocientos y un millón 700 mil (...) alrededor del 11 por ciento de la población total”⁸⁹. Esta tendencia siguió en aumento y desencadenó una gran crisis en la estructura familiar: muchos hogares sufrieron una disolución dejando a niñ@s en manos de terceros e inclusive solos.

L@s niñ@s y jóvenes han sido los más afectados por esta compleja realidad político-económica y social. Por un lado, sufren de una carencia de afecto, y por otro, se han visto en la necesidad de trabajar, poniendo muchas veces en riesgo sus vidas. Algunos de ell@s pueden alternar sus estudios con el trabajo, pero otr@s simplemente no tienen la oportunidad de escoger y se ven obligad@s a salir a las calles todo el día con el objetivo de conseguir algo de dinero que les permita vivir diariamente. La carencia de afecto y las demostraciones de violencia propias de la calle, les lleva a ser un blanco de las drogas, las cuales se pueden conseguir fácilmente.

Si bien es cierto que el trabajo de niñ@s y jóvenes en las calles de Quito no es un fenómeno reciente, sí lo son las nuevas formas de hacerlo. Antes, el trabajo de los menores en calles y buses de servicio público se centraba en las ventas ambulantes, especialmente de dulces. Desde hace alrededor de 4 años, esta modalidad que aún persiste, está siendo acompañada, y en muchos casos reemplazada, por una forma de trabajo corporal.

Niños y niñas desde los 5 años ven hoy, en el trabajo físico y en el uso de sus cuerpos, una nueva forma de alcanzar algo de dinero. Cada día son más los niños, niñas y jóvenes que se dedican a hacer malabares y acrobacias en las calles de esta ciudad, exponiendo su integridad física. Aprovechan las intersecciones de las vías más congestionadas de la zona, para “semaforear”, realizando toda clase de piruetas frente a vehículos que esperan el cambio de la señal de tránsito.

⁸⁹ VASQUEZ Lola, SALTOS Napoleón, “Ecuador su realidad”, Fundación José Peralta, Edición actualizada 2010-2011, Quito-Ecuador. Pág. 168

La mayoría de est@s niñ@s ha aprendido solos, de forma empírica, tratando de imitar a artistas callejeros, no conocen bien las técnicas y carecen de asesoramiento para realizar sus rutinas dentro de las mínimas condiciones de seguridad. Algunos de ellos se han acercado a artistas y cirqueros, quienes les han compartido ciertos conocimientos, pero esto no es suficiente. Aunque se nota una evolución en su trabajo, se requiere estructurar un proceso más integral que les permita desarrollarse personal, profesional y económicamente.

Existe en la ciudad de Quito una inmensa red de organizaciones y programas que trabajan con poblaciones en riesgo (mujeres violentadas, niños y niñas de la calle, hijos de mujeres en prisión, etc.), sin embargo, en muchos casos, los programas son orientados a madres o padres dejando sin mucha atención a los niños. En otros casos, se trabaja directamente con niñ@s y jóvenes, sin embargo el desarrollo personal, humano y corporal no ocupa un puesto importante en su formación y actividades.

Por otra parte, se han realizado proyectos para el trabajo con jóvenes de escasos recursos a través del circo, como por ejemplo “El circo del semáforo” en el año 2006, sin embargo en general han sido proyectos que no han podido dar una continuidad al trabajo. Actualmente, existen ya ciertos proyectos que están naciendo en la ciudad de Quito, proyectos que podrían aliarse estratégicamente a este proyecto para complementarse y realizar un trabajo más integral y sólido.

3.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El proyecto “Arte social” busca enfocarse en el problema del trabajo de los niños, niñas y jóvenes de escasos recursos de la ciudad y en todas sus consecuencias: incapacidad de acceder a una educación formal integral y de calidad, problemas personales, riesgos, entre otros.

De este modo, el proyecto quiere brindar una alternativa digna de vida para l@s niñ@s y jóvenes de escasos recursos de Quito realizando actividades artísticas que sea de su agrado y que potencien sus habilidades, al mismo tiempo en que aportan al desarrollo personal de cada participante. En otras palabras, se propone brindar a los participantes una formación artística acompañada de un proceso personal y de liderazgo que además aporte directamente a la construcción de un tejido social solidario, crítico y propositivo que permita mejorar las relaciones humanas dentro de la ciudad y participar directamente en los procesos de cambio.

3.4.1 Situación sin proyecto

El trabajo infantil en las calles de Quito es un fenómeno que se ve a diario. Es difícil encontrar una manera de lograr que estos dejen de trabajar en las calles, a pesar de todo el peligro que esto implica, ya que existe una realidad social compleja marcada por las necesidades en la vida de cada uno de ellos y de sus familias.

Este es un tema con el cual se ha trabajado mucho, pero que en la mayoría de casos no ha considerado opciones que realmente apasionen a los involucrados y que aporten de raíz a su desarrollo como personas, siendo opciones que simplemente consisten en una salida para el aspecto económico.

Existen ya propuestas de proyectos en la ciudad de Quito que buscan trabajar con el circo y con niñ@s y jóvenes de escasos recursos, sin embargo, como lo vimos en el capítulo anterior de este documento, son proyectos que se enfocan más en la parte técnica, en ofrecer las herramientas para que los participantes aprendan las técnicas de circo y consolidar la primera escuela de circo del Ecuador, sin involucrar mayormente técnicas que permitan un desarrollo integral, humano y social más concreto.

3.4.2 Situación con proyecto

Es por la situación anteriormente presentada que el proyecto busca brindar una oportunidad de hacer del circo y la danza una profesión, y de mostrar a los involucrados que lo que ellos están empezando a hacer en las calles puede convertirse en un modo de vida digno si se trabaja por ello, se estudia y se lo hace bajo otras condiciones. Además, cabe mencionar que al desarrollar el mundo del la danza y el circo contemporáneos en la ciudad, se aportaría directa e indirectamente al desarrollo del arte y a la mejoría del ámbito cultural del país ya que no existen escuelas que ofrezcan una formación profesional en las ramas contemporáneas de la danza y el circo en el país.

Y, por último, es importante mencionar que no existen iniciativas en el país que involucren el arte de manera contemporánea e innovadora con el desarrollo personal y con el liderazgo y desarrollo social. Esta podría ser una buena oportunidad para fortalecer los procesos sociales de cambio que se están impulsando en el país.

3.4.3 Análisis de alternativas

En el caso de este proyecto la alternativa fue escogida por su innovación e integralidad, es decir por abarcar los aspectos educativos, humanos y artísticos en uno solo. Cabe destacar que, de todos modos, se buscó la alternativa más rentable y eficiente, esto quiere decir que es un proyecto que no significa grandes inversiones de dinero y aportará beneficios que, a diferentes plazos y escalas, beneficiarán a una gran parte de la población del Distrito Metropolitano de Quito.

Esta alternativa fue construida con el pasar de los años a partir de el contacto con experiencias similares, analizando y discerniendo los puntos fuertes y las debilidades para, de este modo, complementarlo y volverlo más integral y enfocado en el aspecto personal y social.

3.5 FORMULACION DEL PROYECTO

3.5.1 Descripción del proyecto

El proyecto “Arte Social” busca crear un espacio de formación y profesionalización en las disciplinas de circo y danza contemporáneas, lo cual implica recibir una formación –a grandes rasgos- en técnicas de circo, danza contemporánea e improvisación, música, creación y teatro. Además, se busca complementar la formación con talleres de liderazgo y formación personal alejando a esta escuela de las escuelas “convencionales” de danza y circo en donde solamente se ofrece formación técnica, sino que se busca poner énfasis en el aspecto humano de los participantes, lo cual, a su vez aportará en el fortalecimiento de una sociedad propositiva y participativa.

Para llevar a cabo este objetivo se ha estructurado el trabajo en dos grandes espacios.

El primero es la escuela de profesionalización, conformado por jóvenes que ya tienen bases y conocimientos en las disciplinas circenses y/o dancísticas. Estos recibirán una formación que busca la profesionalización, misma que se compone por disciplinas circenses, dancísticas y por talleres de desarrollo personal-humano y de liderazgo. Este grupo se convertirá en el núcleo del proyecto y permitirá el efecto multiplicador del mismo. Para la creación de este núcleo se buscará la asociación con la escuela de circo que Circomunidad está creando en la ciudad de Quito.

Por otro lado, el segundo grupo, llamado de formación activa, abarcará un número mayor de participantes que buscan iniciarse en las artes circenses y dancísticas, trabajando con niñ@s y jóvenes en riesgo, de escasos recursos, a través de la creación de una red de talleres que ofrezcan formaciones en diferentes organizaciones y programas que tienen ya ubicada a la población blanco (por ejemplo hij@s de mujeres privadas de la libertad, hij@s de mujeres que están en hogares, etc.). Este segundo espacio es el “semillero” de donde saldrán los participantes aptos y que quieran seguir la etapa de

profesionalización.

El primer espacio funcionará bajo el formato de una escuela profesional, lo que implica un trabajo intenso de al menos 4 horas diarias, 5 días a la semana, es decir, un total de 20 horas semanales.

En el segundo espacio de formación activa se constituirán varios grupos, uno por cada uno de los espacios involucrados (organizaciones, etc.). Cada grupo recibirá dos talleres semanales de 1h30 diaria, dando un total de 3 horas semanales.

Es importante, para el desarrollo del proyecto, que l@s niñ@s y jóvenes cuenten con la aprobación escrita de sus familias para su participación en este espacio.

Con la realización de muestras mensuales, espectáculos semestrales y anuales se busca acercar a las familias al proyecto mostrándoles resultados directos de la formación de sus hij@s, además de abrir los resultados al público en general y así insertar a la escuela y sus participantes en el medio artístico.

El proyecto “Arte Social” articula las artes circenses, la danza y el arte con la formación personal con el fin de motivar de manera lúdica a que l@s participantes obtengan los elementos necesarios para desenvolverse en el mundo de hoy. Por esto, un requisito para acceder a la escuela profesional será haber obtenido el bachillerato o realizar estudios paralelos que garanticen la obtención de este título.

Con respecto a los facilitadores, se trabajará con gente nacional capaz de enseñar en las diferentes disciplinas de la escuela. Sin embargo, se aprovecharán las oportunidades que se presenten para invitar a facilitadores internacionales que, además de trabajar con los beneficiarios del proyecto, ayuden a elevar el nivel de los facilitadores nacionales. Los facilitadores internacionales pertenecen a los diferentes proyectos de circo y danza

social, así como escuelas de circo y danza en países como Brasil, Perú, Chile, Colombia, con los cuales se prevé hacer convenios, y con los cuales, en ciertos casos, se ha tomado ya contacto.

El proyecto inicia un trabajo local, en la ciudad de Quito, sin embargo, el trabajo busca extenderse a largo plazo a nivel nacional formando a niñ@s y jóvenes de otras ciudades.

Asimismo, se plantea participar a nivel latinoamericano y mundial en eventos de circo y danza social y en festivales artísticos en general.

Durante el proyecto, se aplicará de manera creativa los instrumentos de la gestión de organizaciones sin fines de lucro por parte de CAFOLIS y de Fundación Grupo Apoyo. Además, se someterá el proyecto a un control social, es decir que los grupos de beneficiarios tendrán acceso a los informes técnicos y financieros, y se rendirá cuentas a las instituciones auspiciantes.

Desde el inicio, el proyecto tomará en cuenta el tema de la sustentabilidad buscando los medios para generar recursos y de esta forma continuar con el proyecto al finalizar los cinco años. Una de las ideas planteadas es abrir un espacio para que personas interesadas puedan acceder a la formación profesional pagando la escuela, y de este modo fomentar que los jóvenes en riesgo se integren a la sociedad tomando contacto directo con otros jóvenes.

3.5.2 Objetivos del proyecto

3.5.2.1 Objetivo general

Crear dos espacios, la Escuela contemporánea de circo y danza, y la red de “formación activa” que den acogida, profesionalización y faciliten la

gestión cultural con un enfoque afectivo-lúdico-social para construir una alternativa digna de inclusión en la social de l@s niñ@s y jóvenes de escasos recursos en la ciudad de Quito, poniendo énfasis en el desarrollo personal, humano y de liderazgo de los participantes.

3.5.2.2 Objetivos específicos

1. Desarrollar las aptitudes y habilidades de los y las participantes mediante prácticas, técnicas y herramientas orientadas a la profesionalización de su trabajo en las diferentes disciplinas del circo y la danza.
2. Fomentar el desarrollo personal y la formación de líderes sociales, gestores en artes circenses, que tiendan un puente entre los ciudadanos y la escuela, para mejorar la situación actual de niñ@s y jóvenes de Quito.

3.5.3 Metas

Los resultados de este proyecto previstos a grandes rasgos para un periodo de 5 años son:

1. Escuela contemporánea de danza y circo, y red de “formación activa” en funcionamiento. Al finalizar el proyecto, la escuela y la red de “formación activa” funcionan de manera autónoma y tienen la capacidad de ofertar una formación profesional, por un lado, y, por otro, talleres de iniciación en las diferentes disciplinas contemporáneas del circo y la danza complementada con una formación en desarrollo personal y de liderazgo.
2. El proyecto tiene la capacidad de ofertar espectáculos contemporáneos de danza y circo para diferentes espacios, y se ha participado en diferentes eventos y festivales tanto a nivel nacional como internacional.

3. Al finalizar el proyecto, un núcleo profesional de 45 jóvenes son portadores y gestores culturales del Circo Social y 200 participantes más se han iniciado en las artes circenses. - Los participantes además han seguido un proceso de desarrollo personal y liderazgo, lo que les ha permitido insertarse en la sociedad de manera más “amable” y de recobrar valores y autoestima. Asimismo han logrado llevar al mismo tiempo un proceso exitoso en la educación formal.

3.5.4 Demanda y oferta del proyecto

Un estudio exacto de demanda no ha sido realizado y sería difícil de realizarlo, sin embargo, cabe recalcar que esta sería la primera escuela profesional contemporánea de circo y danza en el país que además involucre técnicas y tendencias contemporáneas con el desarrollo personal, humano y social. Y las condiciones de vida que ofrece la ciudad se vuelven cada vez más duras, y por lo tanto se presenta cada vez más la necesidad de acompañar los procesos profesionales con los personales, humanos y sociales.

En cuanto a la oferta, por tratarse de un proyecto innovador, no existe ninguna oferta similar o en la misma línea de acción más que pequeños programas que no llegan a ofrecer alternativas sólidas a los participantes. Además, la idea es ir complementando los proyectos que surjan, formar redes y colaboraciones que permitan llevar procesos más sólidos y durables.

3.6 ASPECTOS TECNICOS

3.6.1 Localización

El proyecto tendrá varios espacios en donde se localizará:

1. La ubicación de sede de la escuela profesional se definirá según la disponibilidad de terrenos y espacio.
2. La “formación activa” se desarrollará en las instalaciones de las organizaciones y programas con las cuales se haga convenios. Existirán alrededor de 10 espacios simultáneos.

3.6.2 Tamaño

El proyecto abarcará un mínimo de 250 beneficiarios directos, con miras a un aumento.

De estos un grupo de alrededor de 45 formarán el núcleo permanente de la escuela profesional y el resto serán participantes rotativos de la “formación activa”. Todos estos participantes provienen de hogares de escasos recursos y se encuentran en situaciones de riesgo.

Por otro lado existirán más participantes provenientes de estratos socio-económicos más altos que puedan aportar económicamente por la formación profesional que reciben para, de este modo, buscar la sustentabilidad y la continuidad del proyecto.

3.6.3 Programación de la ejecución

SEMESTRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVIDAD										
1. Conformar el equipo de gestión del proyecto;	X									
2. Diseñar el pensum y la malla curricular de la escuela profesional;	X									
3. Diseñar los talleres de formación activa;	X									
4. Firma de convenios y creación de la red de formación activa;	X									
5. Adaptar un espacio físico para el funcionamiento de la escuela;	X									
6. Adquisición de los materiales para cada disciplina y espacio;	X									
7. Contratar los/as facilitadores/as, para cada una de las disciplinas y de los espacios de la formación;	X									
8. Convocar a los participantes de la escuela profesional;	X									
9. Ejecutar la formación profesional;		X	X	X	X	X	X	X	X	
10. Ejecutar los talleres de formación activa;		X	X	X	X	X	X	X	X	
11. Realizar un taller abierto o muestras bimensuales del trabajo avanzado en cada uno de los espacios de trabajo;		X	X	X	X	X	X	X	X	
12. Creación y presentación de espectáculos anuales;			X		X		X		X	
13. Realizar intercambios internacionales con experiencias similares;				X		X		X		
14. Creación de un gran espectáculo-graduación final del proyecto.									X	
15. Armar la propuesta para la creación de un bachillerato con especialización en artes circenses.									X	X
16. Tramitar la legalidad de la escuela y el reconocimiento de los títulos por el CONESUP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17. Sistematización participativa del proyecto.		X	X	X	X	X	X	X	X	X
18. Seguimiento y evaluación participativa del proyecto.		X	X	X	X	X	X	X	X	X
19. Realización de informes técnicos y financieros.		X		X		X		X		X

3.6.4 Presupuesto

RUBRO	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTE LOCAL	APORTE EXTERNO (SOLICITADO)
PERSONAL	en meses		324000	162000	162000
Coordinador/a General	60	1200	72000	36000	36000
facilitadores	280	600	168000	84000	84000
Técnico del proyecto	60	800	48000	24000	24000
Asistente/a del proyecto	60	600	36000	18000	18000
MATERIALES			51048,67	0	51048,67
Año uno			22089,6	0	22089,6
Año dos			12731,15	0	12731,15
Año tres			8865,26	0	8865,26
Año cuarto			7362,66	0	7362,66
Año cinco			0	0	0
OTROS COSTOS			229102,65	141801,325	87301,325
Terreno		60000	60000	60000	
Costo del espectáculo final			5500	0	5500

Gestión del proyecto (teléfono, luz, teléfono, gastos de oficina, etc.)			61602,65	30801,325	30801,325
Alimentación para los participantes	40000	2	80000	40000	40000
Costo sistematización del proyecto	1	6000	6000	3000	3000
Costo evaluación del proyecto	1	6000	6000	3000	3000
Miscelánea (transportes, limpieza, seguridad del taller etc.)		10000	10000	5000	5000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO			604151,32	303801,325	300349,995

3.6.5 Financiamiento

El proyecto aún no tiene financiamiento pero se busca trabajar con apoyo de organizaciones internacionales que trabajen con el tema de trabajo infantil, del desarrollo artístico y personal, así como con el apoyo nacional por medio del Ministerio de Cultura y/o de Educación.

El financiamiento requerido no es en calidad de préstamos sino de inversión.

3.7 OPERACIÓN, ADMINISTRACION, VIDA UTIL Y MANTENIMIENTO

3.7.1 Operación

Remitirse al presupuesto

3.7.2 Administración

El proyecto será administrado directamente por CAFOLIS y se contratará personal específico que trabaje exclusivamente para este proyecto.

El proyecto contará con:

- 1 coordinador/a general: gestor/a encargado de la coordinación general del proyecto y responsable del proyecto frente a CAFOLIS y a los aliados;
- 1 asistente/a del proyecto: gestor/a que ayuda en la gestión del proyecto, trabajo de oficina;
- 1 técnic@ del proyecto: encargad@ de aspectos técnicos y comunicacionales del proyecto;
- Facilitadores: según la disciplina y el espacio se necesitarán varios facilitadores, esto se definirá en el momento de realizar el pensum de la escuela y el diseño de los talleres de formación activa.

3.7.3 Vida útil y mantenimiento

La vida útil del proyecto fijada es de cinco años, esto incluye un semestre de fase de pre-inversión e inversión, ocho semestres de operación y un semestre de cierre, a pesar de que el proyecto busca establecerse de manera permanente.

Se ha previsto tomar en cuenta el mantenimiento de los equipos e instalaciones cada año ya que seguramente habrá que hacer renovaciones de material y reparaciones.

3.8 ASPECTOS FINANCIEROS

A pesar de que los egresos del proyecto son grandes, se busca desde un inicio generar progresivamente cada vez más ingresos para sostener el proyecto en sus siguientes etapas y establecer el proyecto bajo una escuela fija que brinde sus servicios a largo plazo, a varias generaciones.

3.9 ASPECTOS LEGALES

El Centro Andino para la Formación de Líderes Sociales (CAFOLIS) es un programa de la Fundación Grupo Apoyo, entidad privada sin fines de lucro, creada por decreto ministerial # MBS 2440, del 30 de marzo 2004.

El objetivo del “GRUPO APOYO” es prestar servicios profesionales, multidisciplinarios, para el desarrollo de las capacidades de la gente, en el ámbito personal y social, en perspectiva del cambio hacia una vida digna.

Para ello, el “Grupo Apoyo” realiza las actividades siguientes:

a) Asesoría técnica en las áreas de educación, medio ambiente, salud preventiva, fortalecimiento organizativo y similar.

- b) Investigaciones, estudios, informes y publicaciones sobre la realidad económica y social ecuatoriana y, complementariamente, sobre la de Latinoamérica y el mundo.
- c) Proyectos de desarrollo socio-económico, con recursos nacionales o internacionales.
- d) Canaliza asistencia técnica y económica de organismo y personas naturales con domicilio en el Ecuador y el exterior, con similitud de objetivos sociales.
- e) Coordinar sus actividades con otras instituciones nacionales e internacionales que tengan los mismos fines.
- f) Recibir donaciones, contratar préstamos internos o externos con organismos públicos y privados, nacionales o internacionales.
- g) Representar en Ecuador o en la Región Andina a entidades y organismos internacionales que lo soliciten y con los cuales existan acuerdos de cooperación.

Para la realización de sus actividades CAFOLIS cuenta con un fondo aportado por la Fundación Charles Léopold Mayer para el Progreso del Hombre (FPH). La FPH es una ONG franco-suiza de nueva generación que impulsa procesos de creación de nuevos saberes y de articulación de intelectuales colectivos en la perspectiva de la construcción de la comunidad global.

El proyecto “Arte Social” será un proyecto ejecutado por el programa CAFOLIS del GRUPO APOYO, sin embargo, con el paso del tiempo se buscará una figura legal propia para la escuela instaurada

3.10 ASPECTOS SOCIALES

El proyecto busca causar un impacto social no por la cantidad de gente involucrada sino por el contenido del proyecto, es decir por los beneficios únicos e invaluable que se provocarán en la vida de los

beneficiarios, lo cual puede comenzar un efecto de “contagio” que involucre cada vez a más gente en el proyecto y por ende que cada vez más gente reciba los beneficios del mismo.

El proyecto parte de fomentar el desarrollo personal como base que a su vez creará las condiciones para el desarrollo humano y social. Por un lado se formarán artistas profesionales con un aspecto personal y humano consolidado y conscientes de la importancia del liderazgo en la sociedad. Por otro se habrá trabajado con niñ@s y jóvenes de toda la ciudad a nivel personal, de liderazgo y de bases técnicas en las artes que este proyecto involucra, lo cual permite realizar transformaciones a mayor escala, con más participantes involucrados.

3.11 ASPECTOS AMBIENTALES

Este proyecto no causa impactos ambientales significativos, sino al contrario, al aportar al desarrollo humano y social incidirá en la creación de una consciencia que valore y respete el medio ambiente, como parte del desarrollo de los valores humanos y de participación social.

3.12 ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PROYECTO

El último semestre del proyecto se dedicará a la evaluación ex post y al cierre del proyecto, aunque se busca que sea solo un cierre de la primera etapa ya que la idea es que el proyecto se siga repitiendo a futuro hasta convertirse en una escuela.

3.13 MARCO LOGICO DEL PROYECTO

	LOGICA DE INTERVENCIÓN	INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES DE LOS LOGROS	FUENTES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	HIPOTESIS / SUPUESTOS / RIESGOS
OBJETIVO GENERAL (Fin último) Crear dos espacios, la Escuela contemporánea de circo y danza, y la red de “formación activa” que den acogida, profesionalización y faciliten la gestión cultural con un	Escuela contemporánea de danza y circo, y red de “formación activa” en funcionamiento. Al finalizar el proyecto, la escuela y la red de “formación activa” funcionan de manera autónoma y tienen la capacidad	Escuela y red de talleres en funcionamiento	Registro de cursos, talleres y espectáculos realizados.	Se establecen relaciones sinérgicas entre los niños/as y jóvenes y el equipo de coordinación.

enfoque afectivo-lúdico-social para construir una alternativa digna de inclusión en la social de las niñas/os y jóvenes de escasos recursos en la ciudad de Quito, poniendo énfasis en el desarrollo personal, humano y de liderazgo de los participantes.	de ofertar una formación profesional, por un lado, y, por otro, talleres de iniciación en las diferentes disciplinas contemporáneas del circo y la danza complementada con una formación en desarrollo personal y de liderazgo.			
OBJETIVOS ESPECIFICOS (Propósitos) 1. Desarrollar la	1. El proyecto tiene	1. Espectáculos	1. Videos y	1. Existe una creación

capacidad de ofertar espectáculos contemporáneos de danza y circo para diferentes espacios, y participar en diferentes eventos y festivales tanto a nivel nacional como internacional.	la capacidad de ofertar espectáculos contemporáneos de danza y circo para diferentes espacios, y se ha participado en diferentes eventos y festivales tanto a nivel nacional como internacional.	realizados y participación en festivales.	fotografías, así como carpetas de los diferentes espectáculos y de las participaciones en festivales.	efectiva de espectáculos y se ha participado en varios festivales tanto a nivel nacional como internacional.
2. Formar y capacitar al equipo de 45 portadores y gestores culturales del proyecto “Arte Social” que se	2. Al finalizar el proyecto, cuarenta y cinco niñ@s y jóvenes son portadores y	2. Cuarenta y cinco niñ@s y jóvenes que son portadores y gestores culturales del proyecto “Arte	2. Certificados y títulos de aprobación de años, de módulos y de talleres.	2. Existe una participación efectiva de los niñ@s y jóvenes en el proyecto.

encargarán de realizar un efecto multiplicador del proyecto; y, a la vez, iniciar en las distintas disciplinas del circo y la danza a otras/os 200 participantes.	gestores culturales del proyecto “Arte Social” y 200 participantes más se han iniciado en las diferentes disciplinas del circo y la danza.	Social”. Número de iniciados en las artes circenses.		
RESULTADOS PREVISTOS (Componentes) 1. Formación contemporánea en danza y circo;	1. Al finalizar el proyecto, 45 niñ@s y jóvenes están formados en las diferentes disciplinas contemporáneas de	1. 45 niñ@s y jóvenes formados en las diferentes disciplinas contemporáneas del circo y danza, y 200 iniciados en ellas;	1. Certificado y títulos de aprobación de los módulos de las diferentes disciplinas y formaciones;	1. Existe una participación efectiva de los niñ@s y jóvenes en el proyecto;

	circo y danza y 200 más han participado en la modalidad de formación activa;			
2. Desarrollo personal y formación de líderes sociales.	2. Al finalizar el proyecto, 245 niñ@s y jóvenes han pasado por un proceso de formación en desarrollo personal y liderazgo social.	2. 245 niñ@s y jóvenes formados en desarrollo personal y liderazgo social.	2. Lista de participantes en los talleres de desarrollo personal y liderazgo social. Material audiovisual de ciertos talleres.	2. Existe una participación efectiva de los niñ@s y jóvenes en el proyecto.
ACTIVIDADES				
1. Conformar el equipo de gestión del proyecto;	1. Equipo de gestión conformado por el/la coordinador/a, el/la técnic@ y el/la asistente;	1. Tres personas conforman el equipo de gestión del proyecto;	1. Contratos laborales firmados;	1. Se inicia la ejecución del proyecto;

2. Diseñar el pensum y la malla curricular de la escuela profesional;	2. Pensum y malla curricular de la escuela profesional elaborados;	2. Un documento de pensum y malla curricular la de escuela profesional ;	2. Documento de pensum y malla curricular;	2. El equipo de coordinación trabajan efectivamente en el diseño del pensum y la malla curricular;
3. Diseñar los talleres de formación activa;	3. Talleres de formación activa diseñados y validados;	3. Número de talleres de formación activa;	3. Documento del taller;	3. El equipo de coordinación trabaja efectivamente en el diseño de estos talleres;
4. Firma de convenios con organizaciones y programas, y creación de la red de formación activa;	4. Convenios firmados con organizaciones y programas, y red de formación activa formada;	4. Número de convenios firmados y una red formada;	4. Documentos de convenios firmados;	4. Las organizaciones y programas se muestran interesadas en firmar los convenios y realizar la formación activa en sus espacios;

5. Adaptar un espacio físico para el funcionamiento de la escuela;	5. Un espacio obtenido mediante convenio con institución pública o privada;	5. Un espacio adecuado;	5. Espacio adecuado;	5. Una institución pública o privada se compromete, mediante convenio a apoyar el proyecto mediante la concesión de un espacio;
6. Adquisición de los materiales para cada disciplina y espacio;	6. Materiales adquiridos para las diferentes disciplinas según lo indicado en el presupuesto;	6. Número de materiales adquiridos;	6. Lista de materiales adquiridos;	6. El proyecto dispone de los recursos para la compra;
7. Contratar los/as facilitadores/as, para cada una de las disciplinas y de los espacios de la formación;	7. Contratar los facilitadores por semestre;	7. Número de facilitadores contratados;	7. Contratos firmados;	7. El proyecto dispone de los recursos para la contratación;

8. Convocar a los participantes de la escuela profesional;	8. 45 niñ@s y jóvenes artistas callejeros convocados/as e involucrados/as en el proyecto, mediante contacto directo y a través de organizaciones y programas;	8. 45 de niñ@s y jóvenes convocados e involucrados en el proyecto;	8. Registro de inscritos para participar en la escuela profesional;	8. El equipo coordinador y sus aliados realizan la difusión del proyecto;
9. Ejecutar la formación profesional;	9. L@s participantes en el proyecto han recibido y se han apropiado de las técnicas y herramientas en circo y danza y han recibido una formación en	9. Módulos y formación ejecutada;	9. Lista de asistentes a cada módulo y registro audiovisual;	9.Existe el interés de niñ@s y jóvenes de escasos recursos y de otras personas de otros sectores por la formación profesional;

	desarrollo personal y liderazgo;			
10. Ejecutar los talleres de formación activa;	10. L@s 200 participantes en los talleres de formación activa iniciándose en técnicas de circo y danza y recibiendo formación en desarrollo personal y liderazgo;	10. Número de participantes en los talleres de formación activa ejecutados;	10. Lista de asistentes a los talleres de formación activa;	10. Existe el interés de niñ@s y jóvenes de escasos recursos por el proyecto;
11. Realizar un taller abierto o muestras bimensuales del trabajo avanzado	11. Un taller abierto o muestra bimensual presentada al público;	11. Número de talleres abiertos o muestras bimensuales presentadas;	11.Video de talleres abiertos o muestras bimensuales presentadas;	11.Los módulos están siendo ejecutados conforme a la programación;

en cada uno de los espacios de trabajo;				
12. Creación y presentación de espectáculos anuales;	12. Creación y presentación de un espectáculo anual;	12. Número de espectáculos anuales presentados;	12. Video de espectáculos anuales presentados;	12. Los módulos están siendo ejecutados conforme a la programación;
13. Realizar intercambios internacionales con experiencias similares;	13. Se han realizado intercambios con experiencias similares a nivel internacional;	13. Número de intercambios con experiencias similares a nivel internacional realizados;	13. Convenios de intercambio internacional;	13. Existen experiencias internacionales interesadas en realizar intercambios;
14. Creación de un gran espectáculo-graduación final del	14. Un gran espectáculo creado y presentado en el	14. Un espectáculo-graduación final creado y presentado;	14. Video de espectáculo-graduación final	14. Los módulos fueron ejecutados conforme a la programación;

proyecto.	octavo semestre;		presentado;	
15. Armar la propuesta para la creación de un bachillerato con especialización en artes circenses	15. Propuesta de bachillerato con especialización en artes circenses armada y validada;	15. Propuesta de bachillerato con especialización en artes circenses armadas y validadas;	15. Documento de la propuesta armada y validada;	15. Existe la voluntad de ciertos colegio por adoptar un bachillerato con esta especialización;
16. Tramitar la legalidad de la escuela y el reconocimiento de los títulos por el CONESUP;	16. Trámite de legalidad de la escuela y reconocimiento de los títulos por el CONESUP realizados;	16. Escuela legalizada y títulos reconocidos por el CONESUP;	16. Documentos de legalidad y aprobación del CONESUP;	16. Existe la apertura del CONESUP para reconocer estos títulos;
17. Sistematización participativa del proyecto.	17. Sistematización participativa realizada.	17. Una sistematización participativa del	17. Documentos de avance e informe final.	17. El proyecto cuenta con los recursos para la contratación de

		proyecto realizada y validada.		sistematizador/a.
18. Seguimiento y evaluación participativa del proyecto.	18. SEP realizado trimestralmente.	18. Número de SEP realizados.	18. Informes de cada SEP.	18. Un miembro del equipo de coordinación se hace cargo del proceso del SEP;
19. Realización de informes técnicos y financieros.	19. Elaboración y presentación cada doce meses de trabajo de un informe técnico y financiero.	19. Informe anual presentado.	19. Documento de los informes.	19. El equipo técnico opera normalmente.

4. CONCLUSIONES

El arte se ha desvinculado de su origen creador-ritual para volverse en una expresión concentrada en las ciudades y hasta en un “show bussiness” recreativo. Sin embargo, es posible rescatar la importancia que han tenido las diferentes expresiones artísticas en la constitución del ser humano integral, en el desarrollo y crecimiento del aspecto espiritual y humano, cualitativo del ser humano, sobre todo en las culturas tradicionales.

Dentro de una lógica occidental urbana, se puede enfocar el arte desde su aspecto social y poner énfasis en los aportes cualitativos que este puede hacer al ser humano más que en el aspecto estético-plástico. Es así que se ha analizado las circunstancias bajo las cuales se puede hablar de un “arte social”, reconociendo que se necesita sutileza para crear obras y poner a la vez énfasis en el aspecto humano que puede aportar el arte en los procesos personales de las personas. En este caso, se ha planteado que se puede trabajar con niñ@s y jóvenes de escasos recursos, ofreciéndoles herramientas para su desarrollo personal y su inserción en la sociedad sin que esto signifique dejar de lado la calidad de la técnica y de las producciones artísticas.

Resulta difícil encontrar la manera de no caer en los extremos –de ser “social” simplemente por el hecho de trabajar con jóvenes en riesgo, o de volverse una herramienta de desarrollo personal y social que no de paso a creaciones innovadoras y artísticas-, y esto ha sido demostrado a través de las varias experiencias de “arte social” presentes en América Latina que han servido de inspiración para la elaboración de esta propuesta. Es posible, sin embargo, combinar técnicas que permiten desarrollar por un lado las habilidades artísticas y

combinarlas al mismo tiempo con procesos personales y sociales, logrando formar artistas-ciudadanos-humanos sensibles a las problemáticas tanto personales como sociales en las cuales vivimos hoy en día. Está, por ejemplo, la técnica de los 5 ritmos desarrollada por Gabrielle Roth, una técnica de expresión que a través de la danza busca conectar a cada ser humano con sus propios ritmos internos.

Se ha planteado entonces una propuesta de proyecto para la elaboración de una escuela contemporánea de circo y danza para crear un espacio de trabajo artístico y personal que permita formar a niñ@s con escasos recursos de manera integral recibiendo, por un lado, una formación técnica en las disciplinas artísticas respectivas (del circo y la danza contemporáneos) y, por otro, el trabajo creativo dirigido al desarrollo personal y de liderazgo: al complementar el trabajo artístico con talleres que fortalezcan el desarrollo del liderazgo entre los participantes involucrados se ubica a la propuesta en un plano político en donde se puede lograr una incidencia directa en el cambio social y en la participación en la construcción de nuevas alternativas sociales que permitan mejorar las condiciones de vida de los involucrados y de la sociedad que los rodea, de manera menos directa.

Es así que resulta interesante enmarcar la opción del “arte social” como una opción para alcanzar el “sumak kawsay” inscrito en la Constitución del Ecuador, como una nueva alternativa para mejorar la calidad de vida de las personas. Una alternativa que aporta no solo en los planos personal y social antes presentado, sino que permite desarrollar y fortalecer el arte en Quito y en el Ecuador. De igual manera, esta propuesta permitiría impulsar un enfoque diferente en lo que se refiere a las actividades económicas, es decir un enfoque que reconozca nuevas formas de vida basadas en actividades como el arte, que hasta ahora han sido marginadas. Se estaría abriendo nuevos campos profesionales que hasta el día

de hoy no han sabido ser valorados en el país: el mundo artístico en donde se pueda vivir digna y soberanamente dentro del sistema económico instaurado. Hasta el día de hoy, en el Ecuador, no se ha puesto empeño en desarrollar escuelas profesionales para las diferentes manifestaciones artísticas, y menos aún para el circo y la danza. Esto ha creado una dinámica en la cual el campo laboral para los artistas no ha crecido mayormente ya que no existe competencia e innovación. Asimismo al no encontrar buenas opciones nadie se interesa por desarrollar espacios de formación profesionales y, para la mayoría de personas, el arte sigue siendo un pasatiempo más que una profesión y una opción de vida.

Finalmente, en el aspecto personal, esta investigación constituye una etapa dentro de la materialización de un sueño: haber encontrado el camino en donde la danza y el arte en general se conjugan con el desarrollo humano y personal para brindar nuevas opciones que sigan abriendo puertas. Es satisfactorio, sin importar qué pueda pasar después, poder crear una opción que plantee una metodología y herramientas para que el arte no solo se desarrolle en el espacio laboral y de oportunidades materiales, sino que permita que los actores se beneficien directa y conscientemente a nivel personal, creciendo y desarrollándose como personas más equilibradas, ciudadanos más responsables y sensibles tanto en sus vidas como en el ámbito comunitario y social.

FUENTES

- ACOSTA Alberto Acosta y MARTINEZ Esperanza (Comp.), “El buen vivir. Una vía para el desarrollo”, Editorial Universidad

- Bolivariana, Santiago, 2009, 184 págs. en: AVEDAÑO, Octavio, <http://www.revistapolis.cl/polis%20final/25/art30.htm>.
- COLINA, Julián, "Cambio social" en Revista de economía política, ISSN 0034-8058, N° 76, 1977, , pág. 65, <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2495428>
 - DE SOUZA SILVA José: *La farsa del "Desarrollo", del colonialismo imperial al imperialismo sin colonias*, Son José, Costa Rica; julio de 2004.
 - Diccionario de Acción Humanitaria, HEGOA, 2005-2006. <http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/68>
 - Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima segunda edición, 2001.
 - "Futuro Sí! La danza como un espacio de descubrimiento". Entrevista a Wilson Pico sobre la experiencia. Quito 2009.
 - GELBER, Ethan y COPPIN Fabrice, en: "Acciones y propuestas de los jóvenes para el cambio social", Coordinado por Nacéra Aknak Khan, <http://www.culture21.org/Pages/CP%20FRANCAIS%20temp.pdf>
 - HERRERA CLAVERO, Francisco, RAMIREZ SALGUERO, Ma. Inmaculada, ROA VENEGAS, José Ma., HERRERA RAMIREZ, Ma. Inmaculada, "Programa de Desarrollo Personal", Ed. Pirámide, Colección Ojos Solares, España, 2006.
 - HEVIA ELIZALDE, Antonio, *"Desarrollo a Escala Humana: conceptos y experiencias"*, Universidad Bolivariana, España, 2000.
 - HOTIER, Hugues, "Un cirque pour l'éducation », L'Harmattan, UE, 2001.
 - HOTIER, Hugues, "La fonction éducative du cirque", L'Harmattan, France, 2003.
 - IBAÑEZ, Jaime, "Introducción al estudio del arte social", Colección Ecuatorial, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1947.
 - LEON Magdalena, "Un cambio cualitativo: el concepto de género en el desarrollo", doc. Inédito, Universidad Nacional de Colombia-FLACSO.s/d.

- MATURANA Humberto, VARELA Francisco, "De máquinas y seres vivos, Autopoiesis: la organización de lo vivo", Ed. Lumen, Sexta Edición, Argentina, 2004.
- MUÑOZ Oscar Hernán, "Paradigmas clásicos y emergentes sobre el desarrollo: la historia, los retos y las realidades", Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2001.
- OSPINA PERALTA, Pablo. La crisis del clientelismo en Ecuador (Tema central). En: Ecuador Debate. Elecciones 2006. Clientelismo y política, Quito: Centro Andino de Acción Popular CAAP, (n. 69, diciembre 2006): pp. 57-76. ISSN: 1012-1498
- Plan Nacional del Buen Vivir, SENPLADES.
- QUIJANO Aníbal, "El fantasma del desarrollo en América Latina", en Acosta Alberto (Comp.), "El desarrollo en la globalización. El reto de América Latina", Edcs. Nueva Sociedad-Friedrich Ebert Stiftung, Caracas, 2000.
- ROSTOW, Walt Withman, Las etapas del crecimiento económico, un manifiesto no comunista", 1973.
- SEN Amartya, "Desarrollo y Libertad", Editorial Planeta, Bogotá, 2000.
- SOTOLONGO CODINA y DELGADO DIAZ, "El nuevo saber en construcción y las ciencias sociales" en "La Revolución contemporánea del saber y la complejidad social: Hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo", 1era edición CLACSO, Buenos Aires, 2006.
- VASQUEZ Lola, SALTOS Napoleón, "Ecuador su realidad", Fundación José Peralta, Edición actualizada 2010-2011, Quito-Ecuador.
- WEFFORT, Francisco C, "Notas sobre "Teoría de la Dependencia": ¿teoría de clases o ideología nacional?", en Revista "Política y Sociedad", Madrid, 1995.
- <http://www.quito.gov.ec/>
- <http://www.unicef.org>

LISTA DE ENTREVISTADOS

- Annia Suárez, Directora de la Fundación Circo Para Todos, Cali-Colombia.
- Tania Sánchez, Directora Ejecutiva Fundación Circulo, Quito-Ecuador.
- Wilson Pico, Director Escuela “Futuro Sí!”, Quito-Ecuador.