

**CONTRIBUCIONES DEL ARTE AL PROYECTO DE VIDA DE LOS JÓVENES
ARTISTAS EN FORMACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA ESCUELA
NACIONAL CIRCO PARA TODOS**

**DANIELA ARCILA SOTO
STEFANY MUÑOZ FERNÁNDEZ**

**FACULTAD DE HUMANIDADES
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
SANTIAGO DE CALI
2017**

**CONTRIBUCIONES DEL ARTE AL PROYECTO DE VIDA DE LOS JÓVENES
ARTISTAS EN FORMACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA ESCUELA
NACIONAL CIRCO PARA TODOS**

**DANIELA ARCILA SOTO
STEFANY MUÑOZ FERNÁNDEZ**

**Trabajo de Grado para
Optar al título de Trabajadoras Sociales**

Directora:

MARY HELLEN BURBANO

Trabajadora social

Especialista en Desarrollo Comunitario

Magíster en sociología

Administradora de Empresas

**ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
PROGRAMA ACADÉMICO DE TRABAJO SOCIAL
SANTIAGO DE CALI**

2017

*“Arte no es solamente una contemplación,
es también un acto, y todos los actos cambian el mundo,
por lo menos un poco” (Tony Kushner)*

Agradecimientos

Es claro que para llegar a donde estoy, muchas personas estuvieron presentes en mi camino y sin el aporte de cada una de ellas, este no hubiese sido fácil de recorrer. En primer lugar, agradezco a mi madre Alicia Soto Mera y mi padre Luis Fernando Arcila, por haber confiado en mí en todo este proceso de formación académica, por ayudarme no sólo en términos económicos sino también emocionales; porque sin ellos en mi camino, este momento no sería posible de ninguna manera, por haber constituido mi razón para continuar y convertirme en profesional.

Agradezco a mis amigas Stefany Bastidas, Bianca Manco, Tania Acevedo y María del Mar Ortiz, más conocidas como ‘el Cardumen’ por haberme acompañado durante estos años de vida universitaria, por ser el apoyo preciso durante todo este tiempo, por convertirse en unas personas tan importantes para mí. Hoy, puedo decir ¡gracias! porque sin lugar a dudas fueron quienes con su amor, esfuerzo y unión, me llenaron de ganas para continuar viviendo y preparándome.

A mi novia Arianna Soto, porque ha sido un apoyo fundamental en todo este proceso, porque caminó conmigo llenándome de ganas y motivación para seguir trazando mi camino profesional y personal.

A cada uno(a) de los(as) jóvenes de la Escuela Nacional Circo Para Todos, porque me hicieron creer en que es posible un mundo lleno de arte, por reafirmar la idea que a partir de este se pueden gestar grandes transformaciones. Gracias a Margie Tatiana Sánchez, Ales Andrés Meneses y Jonathan Cuero, por compartirme sus experiencias y llenarme el alma de circo. A los docentes Fernando Febles y José Henry Caycedo por brindarme su tiempo para contar algunas historias. A cada uno de los familiares de los(as) jóvenes que también lograron un espacio de su tiempo para hacer parte de este trabajo.

A la profesora Mary Hellen Burbano por sus enseñanzas en todo el proceso de formación académica, pero también por aceptar dirigir esta tesis y caminar junto a nosotras de la manera más respetuosa.

Daniela Arcila Soto

Agradecimientos

A todas las personas que directa o indirectamente contribuyeron en mi proceso universitario, que no solo significó el logro de un título sino también la mejor etapa de mi vida.

A mi valiosa madre quien es el motor que impulsa mi camino para no desfallecer, a mi hermosa abuela quien me ha colaborado toda la vida para poder alcanzar mis objetivos.
A Pedro por ser un excelente consejero y guía.

A mi familia por contribuir en mi crianza y mi formación.

A mis amigos por ser mi apoyo incondicional durante cada día.

A Sor María Cecilia Serna, a Sor Teresa Gallego, y al Centro Social “Sor María Luisa Courbin” por aportar significativamente a mi camino y posibilitar mi sueño de estudiar.

A cada una de las personas que hacen parte de la Escuela Nacional Circo para Todos les digo ¡Gracias!, gracias por el interés y la voluntad para colaborar al desarrollo del presente trabajo de grado. Ustedes son el motivo que inspiró las letras que aquí plasmamos.

A la profesora Mary Hellen por la paciencia y la disposición que siempre tuvo para orientarnos en el transcurso de este proceso.

Finalmente agradezco a Dios por posibilitarme hacer parte de esta universidad y permitirme acercarme al maravilloso mundo de las artes.

Stefany Muñoz Fernandez

CONTENIDO

	Pag
INTRODUCCIÓN	
CAPÍTULO I	
1. Consideraciones generales	10
1.1 Antecedentes	10
1.2 Justificación	24
1.3 Objetivos	25
CAPÍTULO II	
2. Consideraciones metodológicas	26
2.1 Método	28
2.2 Tipo de estudio	28
2.3 Muestra y criterios de selección	28
2.4 Técnicas de recolección de datos	28
CAPÍTULO III	
3. Marco contextual	30
CAPÍTULO IV	
4. Marco de referencia teórico conceptual	33
CAPÍTULO V	
5. Hallazgos y análisis	37
5.1 <u>Educando desde el arte: aportes en la formación en Artes circenses</u>	38
5.2 <u>La cultura circense, una cultura de cambio: cambios obtenidos por los/las jóvenes en su proceso de formación en la ENCPT</u>	53
5.3 <u>Construyendo y viviendo por y para el arte: proyecciones a largo plazo de los jóvenes entrevistados que pertenecen a la ENCPT</u>	68

CONCLUSIONES GENERALES 86

BIBLIOGRAFÍA 90

ANEXOS92

Anexo No. 1: Instrumento de entrevista para estudiantes	95
Anexo No. 2: Instrumento de entrevista para familiares	96
Anexo No. 3: Instrumento de entrevista para docentes	97
Anexo No. 4: Actividad Árboles de la vida	99
Fotografías	102

INTRODUCCIÓN

El presente documento contempla los resultados de la investigación, acerca de las contribuciones del arte a la definición de los proyectos de vida de tres jóvenes pertenecientes al contexto de la Escuela Nacional Circo Para Todos.

Como parte de los hallazgos de este acercamiento investigativo se reconoció el potencial que tiene el arte circense en la configuración de los estilos de vida de las personas, así como los cambios individuales y sociales que se dan durante y después del ciclo formativo y que permiten definir sus proyectos de vida. Así, se logró observar que “el arte, más que una expresión de cultura, se ha convertido en un instrumento para fortalecer los escenarios del aprendizaje que posibilitan los lenguajes simbólicos, de ideas, sentimientos y actividades realizadas por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa a través del cual se expresan ideas y emociones” (López, 2011, p. 36).

El interés por estudiar este campo surgió a partir de los intereses comunes y la relación cercana con el sector artístico, además por la experiencia práctica en la Escuela Nacional Circo Para Todos, la cual motivó a investigar el papel que desempeña el arte circense específicamente con la población a la que está dirigida, pues niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hacen parte de esta Escuela pertenecen a barrios de estrato socioeconómico bajo y la exposición a situaciones de violencia es alta. En este orden de ideas, el panorama que brinda esta Escuela en donde se une el arte con las cuestiones y problemáticas sociales, generó el interés localizado de indagar las múltiples transformaciones, aportes y proyecciones que a nivel individual, social, académico, cultural y político comunitario se originan a partir de la participación en cualquiera de las expresiones artísticas, especialmente en la formación en artes circenses.

Si bien, en el área de las Humanidades ha sido poco estudiado el tema del arte como medio de transformación y escenario alternativo de intervención, presentamos un compilado de antecedentes que reflejan los estudios que se han realizado frente al tema, incentivando aún más a la profundización y la visibilización del mismo. De este modo,

el presente documento se encuentra dividido en seis capítulos estructurados de la siguiente manera:

En el primer capítulo, se encuentran las consideraciones generales donde se ubicaron los antecedentes sobre el tema, se realizó un rastreo bibliográfico a nivel internacional, nacional y local, indagando especialmente sobre las investigaciones referentes al arte y la transformación social, juventud, proyectos de vida e incidencia en procesos artísticos. Se propusieron también los objetivos de la investigación: uno general y tres específicos a partir de los cuales se desarrolló el acercamiento investigativo; así mismo, se describió la pertinencia y relevancia de la investigación desde el Trabajo Social originando la pregunta ¿Cuáles son las contribuciones de la formación en artes circenses que aportan a la definición de los proyectos de vida de tres jóvenes que pertenecen a la Escuela Nacional Circo para Todos¹ de la ciudad de Santiago de Cali?

En el segundo capítulo se hizo mención a la estrategia y experiencia metodológica, que comprende el tipo de estudio el cual fue exploratorio - descriptivo, el método empleado fue el cualitativo y las técnicas utilizadas fueron: la entrevista semi-estructurada, las técnicas interactivas, la elaboración de un árbol de la vida y la revisión fotográfica; también se describe la unidad muestral que fueron tres estudiantes entre los 16 y 21 años que hacen parte de segundo año de formación; tres acudientes y dos docentes.

En el tercer capítulo, se realizó el análisis del contexto que fundamenta la presente investigación: la Escuela Nacional Circo Para Todos; aquí se presentan sus fundadores, la población, sus dinámicas a través de los años, su incidencia, sus programas, etc.

El cuarto capítulo está destinado a los referentes conceptuales que guiaron el proceso investigativo y el análisis, en este sentido se contempló la perspectiva del Interaccionismo Simbólico que se inscribe en el paradigma interpretativo.

En el quinto capítulo se encuentra todo lo referente a los hallazgos y el análisis que dieron respuesta a la pregunta de investigación y cada uno de los objetivos. El sexto capítulo estuvo destinado a las recomendaciones que parten desde la propia experiencia y la profesión de Trabajo Social, suscitadas en el proceso investigativo. Finalmente, se

¹ Para abreviar, en el transcurso del documento se utilizaron las siglas ENCPT para hacer mención a la Escuela Nacional Circo para Todos.

planteó algunas conclusiones frente a los hallazgos del proceso investigativo con relación a la profesión.

CAPÍTULO I

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 Antecedentes

A lo largo del tiempo se han ido gestando diferentes espacios artísticos que constituyen puntos de encuentro para niños, niñas, jóvenes y adultos. Dichos espacios promueven la construcción de relaciones que les permiten además de hacer arte, reflexionar sobre distintas maneras de transformarse individual y socialmente; a la vez que posibilita la participación en la construcción de alternativas a problemáticas tanto particulares como colectivas, y la construcción de proyectos de vida.

Sin embargo, en contraste con otras temáticas es poca la producción en torno a la formación en artes, especialmente las circenses, y las contribuciones al proyecto de vida de las personas.

Por esta razón, en la primera parte se muestra un rastreo bibliográfico de autores pertenecientes a España, Argentina y Colombia, quienes abordan los aportes que brindan las prácticas artísticas en diferentes contextos. En una segunda parte, se presentan los planteamientos de aquellos autores que realizan sus estudios en países como Perú, Argentina, México y Colombia, los cuales se enfocan en la comprensión del proyecto de vida de las personas, principalmente en contextos educativos. Todos los autores tienen en común que provienen de disciplinas como la Psicología, el Trabajo Social y la Pedagogía.

Posteriormente se pretende entrelazar estas dos dimensiones para tener una mayor comprensión de los puntos de vista que aportan estos autores y lograr esclarecer aportes para esta investigación.

Pues bien, es importante conocer que algunos autores coinciden en que el arte permite

generar transformaciones tanto a nivel personal, emocional, artístico y social; a la vez que reconocen el arte como medio de expresión ante las desigualdades que se producen en un contexto social.

En este sentido, Moreno (2010) afirma que la actividad artística es una herramienta importante para mitigar situaciones de exclusión social. Su estudio lo fundamenta desde una perspectiva del arte educativo en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, en la cual propuso un modelo de educación-intervención que conectara al alumnado con el arte y las problemáticas sociales. De este modo, pudo observar que en los talleres artísticos lo que predomina no es principalmente el interés por aprender arte, sino que también, usarlo como herramienta posibilita incidir en objetivos educativos, encaminados en mayor medida para fomentar la autonomía y los procesos de inclusión social, como bien expresa: “Podemos afirmar que la actividad artística es un mediador útil para trabajar con personas en situación de vulnerabilidad o de exclusión social, ya que permite realizar un proceso de toma de conciencia de su propia identidad y de transformación hacia la autonomía personal y la inclusión social” (Moreno, 2010, p. 2).

En esta misma línea, Mundet (2015) se propone exponer las cualidades del arte como herramienta socioeducativa mediante el abordaje de un proyecto de jóvenes pertenecientes a un contexto de riesgo por exclusión social. Aquí se utilizó la expresión corporal y el break dance como herramientas para el trabajo con grupos y colectivos, lo cual permitió reconocer que la mediación artística no solo facilita la expresión de emociones, sino que además posibilita la participación y la creación de redes.

En este sentido, el autor señala que la expresión artística sirve como un medio para promover procesos de integración, cooperación y socialización, especialmente en contextos ubicados en situación de vulnerabilidad, logrando un desarrollo tanto social como personal. Esto debido a que las expresiones de danza contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas participantes a nivel mental, físico y social, y a potenciar herramientas para la resiliencia.

Montes (2014) también indagó sobre los procesos que articulan la educación artística y las intervenciones en los contextos sociales, más especialmente en aquellos que

involucran población vulnerable. El autor concibe el arte como una herramienta creativa e innovadora desde un centro penitenciario, favoreciendo la integración social y facilitando el crecimiento personal, lo cual pone en juego a través del fortalecimiento de potencialidades que se implican con el entorno social. Así mismo, afirma que la educación artística es una experiencia de gran utilidad en contextos como los centros penitenciarios, debido a que integra las herramientas y competencias necesarias para la construcción de vínculos entre la cultura y el desarrollo humano. Además, precisa que se pueden modificar aspectos como la desigualdad y exclusión social, fortaleciendo los vínculos con los demás a través de este modo alternativo de intervención.

A su vez, Ciancone (2012) se propuso indagar de qué modo el arte puede constituir un modo de intervención social, a partir de la articulación con otras disciplinas. La autora menciona que el arte es concebido como un proceso de “transformación constante, que permite la expresión, la comunicación y la liberación, a partir de instalarse como generador de cambio y de construcción” (p. 18). Con la creación de espacios de intervención a través del teatro, el video, la fotografía, la danza, la música, el circo, los murales, las artes plásticas, etc. Esta investigación logró evidenciar que el arte permite la construcción de vínculos entre profesionales y sujetos, repercute socialmente, promueve un lenguaje simbólico como herramienta de intervención social.

Bang y Wajnerman (2010) también les atribuyen a estas concepciones del arte, un carácter transformador no solo a nivel social, sino que reconoce su potencial transformador a nivel individual, grupal y comunitario en lo referente a conformación de vínculos solidarios, posibilitador de nuevas miradas, canalizador de deseos y necesidades compartidas. En este artículo, las autoras pretenden puntualizar el uso del arte como eje de transformación social, haciendo especial énfasis en lo que ellas denominan la “creación colectiva”. Este proceso atraviesa tres momentos que son: el proceso grupal, el artístico y la circulación de la obra, cada uno de ellos concibe que la transformación a través del arte debe tener en cuenta las inquietudes artísticas individuales, pero también los intereses colectivos.

Desde la sistematización de experiencias de Córdoba et al (2010) se puede evidenciar

que ellas conciben el arte como una herramienta para la expresión no verbal de vivencias y sentimientos, así como un medio para la sensibilización y transformación a nivel individual y colectivo; lo cual se puede articular con Trabajo Social para lograr un mejoramiento de las condiciones físicas, sociales y mentales de las personas. Las autoras relatan su experiencia con un grupo de mujeres cabeza de hogar, quienes mediante el proyecto teatral “Contarla Para Vivir: El teatro como instrumento para la promoción de la multiculturalidad y la cohesión social en Colombia”, apuntan a trabajar el tema del desplazamiento forzado a partir de la experiencia y la voz de mujeres víctimas, y paralelo a esto se desarrollaron talleres formativos sobre la temática. En este sentido, el trabajo desarrollado les permitió adquirir herramientas para resignificar su papel como mujeres, adultas mayores, víctimas de la violencia, insertadas en un contexto machista que las limita. A la vez que contribuyó a permitir expresar sus vivencias de forma creativa y crítica, con el fin de empoderarlas y visibilizarlas, generando mayor conciencia sobre las problemáticas sociales del país en torno a la violencia.

También se puede evidenciar esto a través de Rigo (2003) quien ha impulsado el arte para la transformación social en contextos con múltiples problemáticas, abarcando temas puntuales como medio de sensibilización hacia la población y visibilizado la importancia de estos aportes. De esta manera: “el aprendizaje artístico no consiste solamente en dominar habilidades y conceptos, las áreas artísticas son profundamente personales e involucran por ello sentimientos propios y ajenos, puesto que el entorno social y cultural circundante constituye un ingrediente indispensable de la construcción creativa del conocimiento” (p. 25). Es por ello, que afirman que el arte no puede ser visto como una expresión cultural que influye de manera directa en la configuración política y social, sino que ésta incide en el crecimiento personal de los individuos, y de esta manera trasciende al ámbito social y se articula con la dimensión educativa.

Como lo rescata Manríquez (2015) cuando reconoce el Teatro como medio para la intervención y la transformación social, ya sea a nivel inclusivo, educativo, terapéutico, concienciador o incluso lúdico, artístico y creativo. Con este trabajo la autora pretende evidenciar la relación existente entre la disciplina escénica y Trabajo Social, además de dar a conocer de qué forma el teatro puede convertirse en una herramienta para la

intervención profesional; a través de la realización de un grupo de discusión con los miembros participantes del grupo de teatro social denominado “Ojo de pez Teatro Social”.

Entre los diferentes hallazgos se pueden resaltar inicialmente, que el teatro social contribuye a que las personas tengan la posibilidad de transmitir y expresar asuntos relacionados con los problemas de la realidad social que les afectan, a la vez de que permite la participación de toda una comunidad. Además, el teatro permite comprender situaciones ajenas a las personas y/o a buscar nuevas alternativas de acción frente a la forma de abordar algunas situaciones, lo cual contribuye a que los individuos se empoderen y aprendan a asumir la responsabilidad de su propio cambio. Finalmente, esto genera la adquisición de herramientas para lograr una transformación social, lo cual es una forma de intervención (Manríquez, 2015).

Desde esta misma visión, Meert y Palechor (2012) se encargaron de sistematizar su práctica profesional a partir de las reflexiones construidas en el proyecto “Mujeres creadoras de opciones éticas para la vida en medio de la violencia”, logrando recuperar y analizar la experiencia en la cual se conciben el arte, la reflexión y la acción como medio de transformación en 160 jóvenes que residen en la ciudad de Medellín.

Esta propuesta se enfocó específicamente en la propuesta artística de bordar y pintar para recrear sus historias de vida y para la reflexión sobre su entorno, propiciando la creación de espacios para los jóvenes y sus familias. Con ello se logró promover el fortalecimiento de relaciones, y crear ambientes de expresión de sentimientos y recuerdos, impulsó el acercamiento con ellos mismos, sus historias y saberes; permitiéndoles abrir su mente a otras perspectivas, a la vez que contribuyó a la formación de nuevas ideas y posibilidades frente la forma de transformar sus vidas, su entorno y sus realidades.

Ahora bien, en un estudio realizado en Buenos Aires, Argentina cuyo propósito fue demostrar la importancia del recurso de la cultura como herramienta de transformación social, Infantino (2011) alude específicamente al papel del circo contemporáneo y su compromiso con los jóvenes, niños y niñas, que se ha caracterizado sobre todo por facilitar el modo de vida a población de sectores vulnerables. En este sentido, la autora

afirma que son varios los circos que hacen este gran aporte a la sociedad, y destaca especialmente al ‘Circo social del sur’:

El cual interviene artística y socialmente promoviendo el derecho a producir arte entre jóvenes de sectores vulnerables que de otro modo no accederían a esas posibilidades. Pensando el arte circense como un mecanismo para generar nuevas formas de pertenencia, participación y organización comunitaria, así como para potenciar el desarrollo de capacidades de creación en niñas, niños y jóvenes. Convencidos de que el circo es un instrumento de emancipación y desarrollo económico en tanto se puede convertir en una futura profesión para los jóvenes, piensan sus acciones como un modo de intervención sociopolítica que apunta a la transformación social a través del arte (Infantino, 2011, p. 23).

Lo anterior, se puede hacer evidente con la experiencia denominada “la vida en el circo”, desde la cual se pretendía desarrollar un trabajo para llevar el circo al aula de clase de unos niños pertenecientes al grupo de Transición del Instituto Pedagógico Nacional. Pues bien, por los significativos aprendizajes, Hernández et al. (2007) se propuso dar a conocer la sistematización de esta experiencia a otros docentes y con ello, alimentar las reflexiones en torno a su quehacer.

Entre los aportes generados por el arte circense se logró evidenciar que éste permitió que los niños se expresaran con facilidad a través de disfraces, historias y vivencias, se fomentó la participación y la integración tanto de los diferentes actores académicos como de los padres de familia. Además de la retroalimentación de las experiencias vividas (logros, limitaciones, fortalezas y alcances) del quehacer como docente y el trabajo pedagógico, evidenciando que ésta es una forma importante de expresión, que puede representar y significar para las personas, como bien lo expresa una de las participantes: “la vida en el circo como proyecto de aula ha movido nuestros pensamientos, deseos y motivaciones [...] Hoy reconocemos que cuando las experiencias de vida llegan hasta lo más profundo de nosotras mismas, es posible transformar la actitud, enriquecer los planes y la vida en el aula” (Hernández et al, 2007, p. 47).

Por otra parte, frente a la dimensión de proyectos de vida se pueden identificar dos autores que recomiendan que para comprender este término se debe tener en cuenta el contexto social, cultural, político y económico en el que el individuo se encuentre. Así

pues, en un estudio de tipo cualitativo realizado con población adolescente: 4 jóvenes institucionalizados -específicamente- de la Institución San José de la ciudad de Cali, Díaz y Velázquez (2014) determinó que la incidencia del entorno impacta en las oportunidades que contribuyen a lograr los objetivos planteados y en las decisiones tomadas en el transcurso de la vida. En este sentido, menciona que

El proyecto de vida es importante para la independencia del adolescente y la determinación de su identidad como adulto y es fundamental su emprendimiento en el proceso de restablecimiento de derechos de los niños (as) y adolescentes en situación de adoptabilidad. Plantearse metas a futuro en las distintas áreas de la vida, la personal, familiar, social, académica o laboral y transitar el camino para lograrlas, exige de un trabajo personal y unas habilidades sociales para enfrentar el mundo, por ello es un tema imprescindible para trabajar con los adolescentes en general y especialmente aquellos que se encuentran en hogares de protección (Díaz y Velázquez, 2014, p. 23).

Así pues, entendiendo la incidencia del contexto con relación a la construcción de proyectos de vida de estos jóvenes, las autoras mencionan finalmente como un punto de llegada que “las relaciones socio-afectivas entre el adolescente, su familia y sus grupos de pares, facilitadas por la institución mediante área psicosocial, son importantes en tanto contribuyen a un asertivo y eficaz desempeño social del adolescente, lo que influye en la construcción de su proyecto de vida, no solo desde el ámbito laboral y autosostenible, sino también desde las posibilidades de crear y sostener relaciones afectivas” (Díaz y Velázquez, 2014, p. 97).

Como mencionan las autoras, la toma de decisiones respecto a la propia vida se ve altamente influenciada por el entorno en el que los sujetos se desenvuelven. Como es sabido, estadísticamente los sectores populares se han caracterizado por presentar altos índices de embarazo, en su mayoría no deseados y en población joven.

A su vez, desde un estudio realizado con adolescentes del colegio Enrique Pardo Parra de Cota mencionan “la importancia de trabajar e insistir en este tema porque el embarazo en los adolescentes es una de las muy variadas situaciones que se vive en Colombia, generando a su vez unas múltiples consecuencias en lo personal, familiar y social, pero más concretamente en las expectativas de la vida futura laboral y ocupacional del adolescente en una sociedad marcada por el consumismo” (Fierro y Vega, 2006, p. 9).

Es así como este estudio pretendió “contemplar el manejo de herramientas y creación de estrategias que fortalezca en el adolescente el sentido de persona y de proyección humana, orientándolo en la construcción de un proyecto de vida que permita crecer y /o ser transformado, logrando independencia y autonomía como individuo, forjando su filosofía propia de la vida, conocerse a sí mismo, establecer prioridades en su vida, descubrir sus habilidades y desarrollarlas, lograr un equilibrio entre la vida familiar, personal, estudiantil, laboral y social” (Fierro y Vega, 2006, p. 9).

Por otra parte, los mismos autores comentan que desde Trabajo Social se considera relevante trabajar el tema de los embarazos a temprana edad en la medida en que interviniendo a nivel individual y grupal se le otorga un valor importante a la construcción del proyecto de vida personal como una posible estrategia para la prevención a embarazos en adolescentes. Entre los resultados arrojados por este estudio se encontró que sí existe una relación entre los embarazos y la ausencia de un proyecto de vida, se reconoció la importancia de trabajar sobre los proyectos de vida con la población adolescente, logrando así establecer una propuesta a partir de la cual se aborden estos temas; dicha propuesta se enmarca en: “la incidencia que tiene la no construcción de un proyecto de vida personal en el embarazo de adolescentes, creándose como estrategia de prevención para establecer pautas de atención dirigidas a la identificación, definición y fortalecimiento del proyecto de vida a través de un trabajo individual y grupal teniendo en cuenta las variables de sexualidad, identidad, relación de pareja, familia, proyecto de vida y prevención” (Fierro y Vega, 2006, p. 62).

En esta misma línea, Pawlowicz y Zaldúa (2010) realizan una investigación cualitativa en la que se encargan de comparar las representaciones sociales, proyectos y experiencias de adolescentes mujeres pobres con y sin hijos, en un barrio al oeste de Buenos Aires. Entre los hallazgos se logró evidenciar que las madres adolescentes ordenaban sus proyectos en relación con medios – fines, es decir, que no tienen un fin en sí mismo, sino que estos le permiten acceder a otros. Y por otro lado, las adolescentes que no tenían hijos lo hacían con una lógica de secuencia, es decir, mediante un orden de antes y después.

Además, se identificó que describen las transiciones hacia la adultez, respondiendo a un patrón cultural que toman como ideal, el cual es tener un noviazgo, casarse, tener un hogar y finalmente ser madre; aspecto que pudo dar cuenta de que el trabajo y el estudio son relegados a un segundo o tercer lugar con respecto a la maternidad.

Ahora bien, desde una perspectiva psicológica, Sáenz y Sarango concuerdan con estos autores sobre la influencia que ejerce el contexto en la toma de decisiones y la construcción del proyecto de vida de los jóvenes, así pues, mencionan que “el proyecto de vida se da dentro de un marco socio-histórico y cultural, así como en la estructura y dinámica del medio familiar, los cuales influyen en los gustos y preferencias de la persona. Contribuyen también a la formación del proyecto los aspectos personales como la maduración alcanzada en la adolescencia y la identidad ocupacional del individuo para empezar a identificarse con sus pares y tomar decisiones de lo que desea en la vida” (2010, p. 1).

De este modo, puede verse que desde esta perspectiva se le atribuye un papel fundamental al desarrollo individual y personal del sujeto y en gran medida, esto depende también las decisiones que se tomen respecto a la construcción de un proyecto de vida.

Por esta razón, al hablar de orientación vocacional Rivas (1995) menciona que “la conducta vocacional es el conjunto de procesos psicológicos que una persona concreta moviliza en relación al mundo profesional en que pretende integrarse activamente, o en el que ya está instalada” (citado en Sáenz y Sarango, 2010, p. 3).

Los elementos que se tienen en cuenta para valorar los aspectos sociales y psicológicos que inciden en dicha orientación vocacional son: la familia, el mundo laboral, el sistema educativo, el fortuismo situacional, la historia personal, el género, la pertenencia a minorías, personalidad y aptitudes (Sáenz y Sarango, 2010).

Similar a esto, es la postura de Berra y Dueñas quienes desde un enfoque constructivista indagaron sobre los proyectos de vida a partir del trabajo participativo con alumnos, donde se promueve este como un conjunto de herramientas prácticas de aprendizaje que permiten la consecución de los objetivos establecidos, en torno a la promoción de la

autonomía, y el bienestar personal y profesional. En este sentido, lo que se buscó fue que los alumnos “elaboran una carpeta de proyecto de vida como una herramienta de aprendizaje y evaluación que permite la generación de un espacio de formación participativa, mediante la vivencia de su propio proceso de auto-orientación. Proceso que les permite el conocimiento y el manejo de las diferentes herramientas didácticas necesarias para la orientación profesional, en particular del asesoramiento vocacional” (Berra y Dueñas, 2015, p. 1).

Entre los resultados del estudio se le dio especial relevancia a la construcción de estas carpetas en tanto, al llevarse a cabo mediante talleres vivenciales, un alto porcentaje de alumnos se motivaron a conocer las estrategias de asesoramiento vocacional; por otra parte, el trabajo grupal permitió generar espacios de discusión y conciencia frente al proceso de auto-orientación; y finalmente, se genera una satisfacción personal y académica en la realización de la carpeta de los proyectos de vida (Berra y Dueñas, 2015).

Siguiendo con la población adolescente, Mansione (2011) a través de su estudio se encarga de identificar las diferencias en la construcción de proyectos de vida de jóvenes, según los estratos socioeconómicos. Ésta autora clasifica estos proyectos de vida aludiendo principalmente a que para los sectores populares: “el proyecto fundamental es tener vivienda, trabajo, formar una familia y tener buenas relaciones familiares. El estudio se lo ve sólo como un paso obligado por los requisitos de los empleadores para conseguir trabajo. Se sienten presionados por el paso del tiempo. El problema de la vivienda se manifiesta como una preocupación a futuro, forma parte de las aspiraciones de ascenso social, mudarse, irse del barrio, del conventillo” (Mansione, 2011, p. 316).

Mansione (2011) también comenta que para los sectores medio “el proyecto de vida se inscribe a largo plazo: estudiar para ser un profesional, pero también mencionan la necesidad de formar una familia armoniosa, viajar y ahorrar dinero. Se representan algunas profesiones como más aptas para lograr el ideal de familia y sostenidas principalmente por las expectativas familiares”. Así pues, en ambos sectores aparece la expresión desiderativa “ser feliz” como parte del proyecto de vida, como algo a lograr,

pero sin una experiencia placentera.

Para añadir a lo anterior, Ruiz (2009) realiza una investigación para conocer la proyección social, personal, laboral y educativa de 4 jóvenes estudiantes de grado 11 de un colegio ubicado en el Distrito de Aguablanca. Para ello, se dedicó a conocer y contextualizar la zona, indagando sobre los estigmas sociales, las oportunidades y las problemáticas sociales que allí se presentan. También realizó un acercamiento a los jóvenes para conocer aspectos como: proyecciones laborales, educativas, sociales y familiares después de finalizar su educación media vocacional; sus motivaciones e intereses teniendo en cuenta su entorno inmediato, y la concepción que tienen de su ciudad.

De lo anterior, sale a relucir que los jóvenes que se están formando en la educación media en contextos estigmatizados socialmente, no demuestran tener criterios para tomar decisiones claras frente a sus conceptos personales y frente a su propio porvenir. Además de que muchos(as) estudiantes no tienen la posibilidad de continuar su formación porque tienen que sostener sus hogares y sus necesidades personales, aspecto que limita su proyección a futuro.

Por otra parte, Carballo et al. (1998) desarrollaron su investigación para reconocer el papel que tienen los adolescentes en la construcción de sus proyectos de vida, a la vez que pretendían estimular el conocimiento de la realidad social en la que los adolescentes se encontraban inmersos, así como de sí mismos. Lo anterior, desde una mirada que resalta las potencialidades, más que los problemas o las limitaciones que ellos puedan enfrentar. Para ello, se enfocó en tres grupos de adolescentes que no estaban en el sistema educativo formal, quienes reconocieron las limitaciones que enfrentan en su contexto con relación al empleo, la recreación, la educación formal, así como las diversas problemáticas del entorno. Sin embargo, resaltan que “el desarrollo de sus recursos personales, el apoyo y comprensión de sus familias y las opciones que les brinden sus comunidades se constituyen en las bases fundamentales para el logro de sus expectativas, sueños o ideales futuros relacionados con: elecciones vocacionales, ocupacionales o laborales, estilos de vida” (Carballo et al., 1998, p. 120).

A su vez, Izquierdo (2010) realiza su investigación con el fin de comprender los sentidos otorgados a los procesos de formación complementaria, en función de la construcción del proyecto de vida profesional de los estudiantes pertenecientes a la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

El autor parte del enfoque hermenéutico y utilizó como base metodológica el modelo de sistematización, diseñado el Grupo de Educación Popular y Desarrollo Comunitario del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle (GIU). Izquierdo plantea que el proyecto de vida, es la creación más importante de cada persona, teniendo en cuenta lo que el entorno le brinda. En este sentido, se debe tener en cuenta necesariamente “el reconocimiento personal e intimista de sus potencialidades y limitaciones; la visibilización de entornos favorables y desfavorables; y la planeación, puesta en marcha, revisión y evaluación y ajustes, de acciones en su vida” (2010, p. 62).

D’ Ángelo (2000) por su parte, enfocó su interés en identificar la participación del área psicosocial, los grupos de pares y las familias en la construcción del proyecto de vida de cuatro adolescentes de una institución educativa, mediante una metodología cualitativa apoyada por todos los profesionales del área psicosocial, desde la cual se tiene en cuenta que: “el proyecto de vida se va construyendo durante toda la vida, conforme a la definición y el alcance de metas. Este es un proceso dinámico, en tanto se le va otorgando un sentido a través de cada etapa vivida (...) de modo tal que el ser humano experimenta situaciones que le permiten adquirir aprendizajes que poco a poco van influyendo en la proyección de su futuro” (Díaz, 2014, p. 24).

Lo cual se puede relacionar con los planteamientos de Cardona y Rincón (2008), quienes también comparten que el proyecto de vida es un conjunto de metas a corto, mediano y largo plazo que se encuentran en una permanente construcción en tanto pueden ser modificadas por los intereses, sentimientos, necesidades, entorno, condiciones de vida, y experiencias pasadas y presentes. Estos autores partieron de un estudio realizado sobre las narraciones que hacen los adolescentes sobre su proyecto de vida desde la teoría del construccionismo social; en el mismo, resaltan las dimensiones que tuvieron en cuenta para definir y trabajar ‘proyecto de vida’, éstas fueron la dimensión

laboral, la dimensión afectiva y la dimensión educativa.

En cuanto a la dimensión laboral Cardona y Rincón (2008) plantean que ésta se experimenta a partir de los 17 años, en donde el adolescente empieza a sentir la necesidad de independencia económica lo cual les permite, además, concentrarse en sus intereses. En cuanto a la dimensión afectiva, caracterizada en primera medida por las relaciones de pareja, los autores mencionan que la búsqueda de una relación estable explicita las proyecciones a futuro que tienen los(as) adolescentes, pues buscan con quien compartir aspiraciones comunes. Finalmente, de acuerdo a la dimensión educativa, los autores clasifican tres etapas de este proceso: la de fantasía hace referencia a las elecciones que devienen sobretodo de la emoción; en la etapa tentativa hay una necesidad por integrar los intereses con las habilidades; y la etapa realista tiene que ver con la planificación organizada del proyecto de vida que, aunque esté en permanente construcción, abarca unas metas en determinado momento.

Por su parte, Calvache y Guzmán (2013) realizaron un estudio en el barrio Manuela Beltrán de la ciudad de Cali, en el marco de un proyecto llamado “recreando nuestros sueños”. Dicho proyecto consistía en trabajar con los jóvenes pertenecientes al programa para reconocer la importancia que tiene para el ser humano las proyecciones a futuro, permitiendo sacar a relucir diferentes imaginarios, aspiraciones, representaciones y sueños mediante la recreación dirigida. En este estudio, las autoras les otorgan un valor importante a las personas, en tanto enfatizan en que “un proyecto de vida incluye a cada una de las personas con las que nos relacionamos, iniciando en nuestro hogar y pasando a nuestras amistades “los individuos cercanos son los que van influyendo en las acciones que se realizan para alcanzar las metas, brindando a su vez, apoyo emotivo y económico para la realización de éstas” (p. 24).

Además de lo anterior, las autoras le otorgan un valor importante a la recreación dirigida como aporte al fortalecimiento del proyecto de vida, pues a través de las distintas actividades gestadas en el entorno, es decir, en interacción con los(as) otros(as) se da lugar al “desarrollo o descubrimiento de ciertas habilidades y cualidades del ser humano, ya sean narrativas, plásticas, corporales, de danza, musicales, de la lógica, la escritura,

dibujo, pintura, sociales y de liderazgo” (Calvache y Guzmán, 2013, p. 36).

Las autoras identificaron cómo a través del encuentro con los otros, se gesta la posibilidad de establecer relaciones interpersonales que contribuyen al fortalecimiento de los lazos con el contexto en el que habitan, con el objetivo además, de generar espacios mediante los cuales se piensan los asuntos cotidianos de la vida de estos jóvenes, orientados a la construcción de un proyecto de vida que tiene lugar mediante el intercambio de experiencias, sueños y anhelos de manera individual y grupal.

Desde esta misma línea, Gómez (2016) se propuso construir unas reflexiones a partir de su práctica profesional en el Centro de Capacitación Don Bosco, partiendo de que los procesos recreativos contribuyen a identificar y a fortalecer las habilidades de cada uno, lo cual repercute de manera positiva en la construcción de su proyecto de vida. Pues bien, el autor desarrolla un trabajo con los jóvenes a partir de la implementación de unas actividades recreativas orientadas a identificar las habilidades, actitudes y destrezas de los jóvenes y a su vez, potenciar su proyección a futuro en el mercado laboral.

Entre los aportes se puede apreciar la creación de espacios de participación individual que generaron cambios, en tanto, los jóvenes lograron visualizar diferentes proyecciones en su vida de las cuales no tenían claridad; además del reconocimiento de los jóvenes frente a sus habilidades personales, el afianzamiento de las relaciones interpersonales entre los participantes y el trabajo colaborativo que se generó a partir del trabajo en grupo (Gómez, 2016).

Acercándonos a un contexto un poco diferente donde también se trabajó el tema de proyectos de vida tiene que ver con las situaciones carcelarias. En un estudio realizado con un grupo de mujeres de la cárcel “el buen pastor” de la ciudad de Bogotá, tras divisar la problemática existente en estos centros de reclusión, en donde los programas de rehabilitación no surten efecto por estar diseñados para mitigar problemas situacionales enmarcados en unas dinámicas que generan “beneficios” ocasionales por el buen comportamiento, se analizó la necesidad de construir un programa basado en la elaboración de proyectos de vida que posibilitara la reformulación del sentido de vida del recluso, en términos socialmente aceptables y la planeación realista de su vida, que le

permita avanzar eficazmente en el desarrollo de tal sentido, como una forma de reinserción en la sociedad (Palomino, Ríos y Samudio, 1991).

Si bien, estos autores comparten elementos conceptuales de los anteriores, cabe destacar que en su estudio prevalece algo que se llama el ‘sentido de la vida’ y en esa medida enfocan el objetivo de los proyectos de vida aludiendo a que éste es “la justificación a la existencia, que pueda dar respuesta a la función, es decir al papel que desempeña el hombre en el mundo que le permita hacer de su vida algo útil, tanto para sí como para los demás. También puede responder a la necesidad de autovaloración o sea lo que el individuo quiere llegar a ser. Lo óptimo es que el sentido de vida oriente activa y conscientemente, la elaboración del proyecto de vida, esto incide directamente en la conservación de ese sentido, ya que a medida que la persona actúa en pos de su proyecto irá encontrando justificación a su existencia, que le impulsará a continuar formulándose objetivos con el fin de alcanzar su autorrealización” (Palomino, Ríos y Samudio, 1991, p. 75).

De acuerdo a los resultados de este estudio se logró un avance con la implementación de este programa que buscaba orientar los procesos de rehabilitación a partir de los proyectos de vida. Para llegar a las conclusiones del estudio, los autores, realizaron talleres y orientaciones individuales (psicológicas) y grupales (sociales), apreciándose que en varias de las reclusas los cambios generados después de la intervención fueron positivos y aportaron al sentido de la vida que cada una les otorgan a sus experiencias dentro de la cárcel y sus proyecciones fuera de ella.

En conclusión, a partir de este rastreo bibliográfico, pudimos identificar que de acuerdo a las concepciones básicas de lo que son los proyectos de vida, los(as) autores(as) coinciden en que ésta es una construcción permanente que se da a lo largo de la vida. Se pudo evidenciar que son muchas las particularidades de los proyectos de vida en términos de su origen y construcción, pues cada uno depende del contexto en el que se desenvuelven los(as) sujetos(as) que lo construyen, así como también de sus capacidades y habilidades individuales. Son pocos los aportes que desde una perspectiva artística se han generado alrededor de la construcción de proyectos de vida, sobre todo con población

joven, relegando el impacto que tienen las expresiones artísticas en general, al proyecto personal. Dadas nuestras experiencias y el conocimiento adquirido en el medio social y artístico, consideramos importante reconocer el aporte que desde el arte se puede generar en la vida de las personas, especialmente en la construcción de proyectos de vida, bien sea a través de la música, la danza, el teatro, el circo, entre otras manifestaciones artísticas. Por esta razón, y teniendo en cuenta la escasa producción sobre este tema en este contexto particular, nos interesamos en indagar sobre las contribuciones de la formación en artes circenses a la definición de los proyectos de vida en los jóvenes que pertenecen a la Escuela Nacional Circo para Todos.

1.2 Justificación

Inicialmente, es menester exponer que la escogencia del tema surgió principalmente por el gran interés que se tiene por las prácticas artísticas y las experiencias vividas en torno a ellas, lo cual ha permitido identificar la importancia de este campo como medio de transformación; además del acercamiento que se ha tenido a la Fundación Circo para Todos donde han podido reafirmar la posición antes descrita.

Pues bien, las artes como procesos de transformación tanto individual como social han sido poco e abordadas en tanto objeto de estudio, y actualmente no hay evidencia amplia de investigaciones que existen alrededor de este tema. Pese a esto, se concibe la importancia que éstas tienen en la vida de las personas a partir de sus diferentes expresiones, bien sea a través del teatro, el circo, la danza, la música, entre otros; reflejando oportunidades de cambio para los(as) sujetos que se mueven en este campo.

En este sentido, el arte visto desde su dimensión social aporta diversas maneras de reflexionar sobre la realidad social; a la vez que permite a los individuos recrearla y transformarla desde la construcción personal y social. Desde los estudios realizados, se ha identificado su potencial para contribuir al fortalecimiento de capacidades y habilidades, generando nuevas herramientas para afrontar las dificultades, interpretar y modificar las relaciones interpersonales; además de que permite construir nuevas formas de ver el mundo. Es así como desde sus propias experiencias los individuos logran crear,

enriquecer y transformar no solo su proceso personal y emocional, sino que también trascienden a lo social.

En este orden de ideas, es importante que los profesionales de Trabajo Social reconozcan el arte como herramienta pedagógica y educativa capaz de generar transformaciones sociales e individuales; en la medida en que, desde esta carrera se actúa desde el campo de lo simbólico, posibilitando que los sujetos construyan, reflexionen y resignifiquen sus experiencias y su entorno. Además de visibilizar las contribuciones del arte a la construcción personal y su manifestación en lo social, de las personas que ven en ello posibilidades para una vida digna, y que pretenden hacer frente a las problemáticas sociales a las que se someten a diario en su comuna, barrio y hasta en su unidad familiar.

Por otra parte, se debe resaltar el aporte que el presente estudio genera a la Escuela Nacional Circo para Todos y a los(as) artistas en formación, teniendo en cuenta que no se encontró evidencia de estudios anteriores con relación a los efectos del quehacer del Trabajo Social con esta población, en este sentido, la presente investigación permitió visibilizar la importancia que tiene el arte como proyecto de vida en cada uno de los artistas que participan en este proceso formativo. Al mismo tiempo, se logró generar unas recomendaciones a partir de los resultados del estudio, en torno al fortalecimiento de los procesos de formación integral y el reconocimiento de la Fundación Circo Para Todos como única escuela de artes circenses con vocación social a nivel nacional, que apoya los procesos artísticos y personales de los actores involucrados. Así pues, se formuló la siguiente pregunta para orientar el desarrollo del estudio: ¿Cuáles son las principales contribuciones de la formación en arte a nivel personal y social, obtenidas por los jóvenes artistas vinculados a la Escuela Nacional Circo para Todos, de la ciudad de Santiago de Cali? Cuáles son las principales contribuciones de la formación en artes circenses en la definición de los proyectos de vida en sus dimensiones académica, laboral, cultural y sociopolítica de tres jóvenes que pertenecen a la Escuela Nacional Circo para Todos².

² Para abreviar, en el transcurso del documento se utilizaron las siglas ENCPT para hacer mención a la Escuela Nacional Circo para Todos.

1.2 Objetivos

Objetivo general

Analizar las contribuciones de la formación en artes circenses en la definición de los proyectos de vida de tres jóvenes que pertenecen a la Escuela Nacional Circo para Todos, en su dimensión académica, laboral, cultural y sociopolítica.

Objetivos específicos

- Identificar los aportes que han obtenido los jóvenes que pertenecen a la ENCPT en su formación en artes circenses.
- Conocer los cambios obtenidos por tres jóvenes en su proceso de formación en artes circenses, que aportan a la definición de su proyecto de vida.
- Indagar las proyecciones a largo plazo de tres jóvenes que pertenecen a la ENCT, en la dimensión académica, laboral, cultural y sociopolítica.

CAPÍTULO II

2. Consideraciones Metodológicas

Para llevar a cabo el presente trabajo de grado, inicialmente, se debió realizar un anteproyecto el cual fue evaluado y aprobado por el programa académico. Posteriormente se hicieron reuniones con la directora para revisar entregas parciales, siguiendo un cronograma de trabajo.

Para nutrir la investigación se pretendía hacer una revisión bibliográfica sobre antecedentes que dieran cuenta de las artes circenses y el proyecto de vida, sin embargo, fueron escasos los referentes encontrados -especialmente desde Trabajo Social- y por ello se tomó la decisión de desligar estos dos términos y a abrir un poco la mirada. En este sentido se propuso indagar autores(as) que expusieran sobre las expresiones artísticas en

general y, por otra parte, recursos bibliográficos que pudieran aportar al entendimiento sobre las proyecciones a futuro.

Al inicio del estudio se propuso trabajar con varios jóvenes, no obstante, por la disponibilidad de las personas que estaban dispuestas a participar la muestra cualitativa se redujo y se decidió optar por tres estudiantes que tuvieran mayor trayectoria en el proceso de formación. Una vez se tuvo la mayor información al respecto, se fue diseñando y estructurando la matriz metodológica que permitió orientar los aspectos a indagar en los(as) sujetos(as) de la investigación, así como los instrumentos a utilizar. En este sentido, se planteó indagar solamente a la población de la ENCPT que hace parte de la sede ubicada en Santiago de Cali, a la vez de que se decidió indagar especialmente por las proyecciones a largo plazo.

Es importante exponer que antes de la aplicación de las entrevistas, se evaluó la posibilidad de ampliar los aspectos a indagar en cada dimensión de los(as) estudiantes para responder a los intereses iniciales que tenían las autoras. Así pues, se tomó la decisión de articular la dimensión académica y profesional con la cultural, en tanto, estas posibilitan conocer todo lo concerniente a los aprendizajes, las habilidades, las destrezas y los conocimientos adquiridos por los y las jóvenes de la Escuela, de una manera más completa.

La dimensión laboral fue comprendida desde los aspectos relacionados con el empleo, la remuneración económica y la apertura de oportunidades. Por otra parte, la dimensión social se identificó a partir de lo que los actores estudiantes consideraban sobre los aspectos influyentes en el contexto de los(as) estudiantes, así como su apreciación sobre el entorno de la familia, los amigos y los conocidos.

Finalmente, la dimensión política/comunitaria se orientó hacia el reconocimiento del propio quehacer de los(as) sujetos(as), no solamente en su ámbito de formación académica/profesional sino, además, en el entorno social a partir de la identificación del arte como medio de transformación de realidades.

Por otro lado, se vio la necesidad de enfocar la indagación en tanto, unos sujetos(as) podrían dar cuenta de mayores elementos frente a un objetivo en particular. De este

modo, para el primer objetivo se tuvo principalmente en cuenta a los docentes de la Escuela de Circo, para el segundo se le dio mayor voz a los familiares y finalmente, el tercer objetivo sobre las proyecciones a futuro, debían responderlo primordialmente los(as) estudiantes quienes son los(as) sujetos(as) implicados(as).

Cabe aclarar que cada una de las decisiones tomadas en el transcurso de la construcción y el desarrollo del presente estudio, fueron basadas en las orientaciones y discusión colectiva del equipo de investigación y de la asesora. Seguido de esto, se realizó una prueba piloto de una de las entrevistas semiestructuradas, pero ésta no se repitió en la medida en que posibilitó dar respuesta a lo que se quería conocer, y luego se realizaron las demás entrevistas que se tenían previstas, teniendo en cuenta la disponibilidad de los(as) participantes. Cabe exponer que inicialmente el proceso de levantamiento de información se limitó un poco, dado que se presentaron unos inconvenientes estructurales en la Escuela Nacional Circo para Todos, que conllevaron al cierre temporal de la misma.

2.1 Tipo de estudio

La investigación fue de tipo exploratoria dado que el fenómeno social que se propuso estudiar no ha sido indagado a profundidad en el contexto de la ENCPT y tampoco se encontraron evidencias de haberse investigado -articuladamente- el tema de las artes circenses y el proyecto de vida, específicamente en el programa de Trabajo Social. A la vez, fue de tipo descriptiva ya que uno de los propósitos es lograr una aproximación a las transformaciones identificadas en los(as) artistas que se puedan ver reflejadas en los planes y metas para su vida.

2.2 Método

Partiendo del Interaccionismo Simbólico como paradigma alternativo que sustenta teóricamente la investigación, se usaron métodos de carácter cualitativo dado que el interés respondía a explorar y describir -partiendo de la voz y experiencias de los mismos sujetos(as)-, la contribución que ha tenido el arte para la formación personal y profesional de los(as) estudiantes pertenecientes a la ENCPT, por lo cual se les otorga un papel activo.

2.3 Muestra y criterios de selección

El universo poblacional fueron los(as) estudiantes de artes circenses que pertenecen a la Escuela Nacional Circo para Todos, pero la unidad muestral para realizar la investigación fueron 3 estudiantes entre los 16 y 21 años, quienes actualmente se encuentran en formación y cursando segundo año en el programa de la Escuela; tres acudientes que conviven con ellos(as) y que identificaron los cambios que han obtenido alrededor de su formación en el circo, y por último, dos docentes que han acompañado todo el proceso de formación y que dieron cuenta de los aportes que desde la escuela realizan para la definición de los proyectos de vida de los(as) estudiantes.

2.4 Técnicas de recolección de datos

Para dar cuenta del desarrollo de los objetivos propuestos y el pertinente análisis de los mismos, se realizó una extensa revisión bibliográfica sobre las diferentes expresiones artísticas, especialmente las circenses, y sobre las proyecciones a futuro de los(as) jóvenes para fundamentar teórica y conceptualmente el trabajo. También se decidió partir de las entrevistas semiestructuradas por su carácter abierto y flexible, lo cual facilitaba la exposición de ideas, opiniones, concepciones y valoraciones, resaltando una mayor interacción entre entrevistados(as) y entrevistadoras (Vargas, 2012), permitiendo la indagación con cada uno de los sujetos participantes de la investigación; así como también se realizó una revisión fotográfica, y una actividad de elaboración de un árbol de la vida con los(as) estudiantes, a partir de las cuales recolectamos la información requerida (y adicional) que permitió analizar e interpretar cada uno de sus componentes.

- **Entrevistas semiestructuradas:** la técnica de la entrevista, caracterizada por ser una conversación formal, de tipo semiestructurada, con una intencionalidad y objetivos implícitos, permitió conocer a partir del diálogo, gestos, emociones y reacciones los aportes, cambios y proyecciones que tienen los(as) estudiantes a partir de su proceso formativo en la ENCPT. Estas entrevistas fueron realizadas a estudiantes, docentes y

familiares, con el objetivo de indagar mediante la conversación guiada todos estos aspectos.

- **Árbol de la vida:** como técnicas interactivas tuvimos en cuenta un árbol de la vida, realizado en algunos de los talleres en el marco de la propuesta de intervención durante el proceso de práctica en la Escuela Nacional Circo Para Todos. Esto permitió dar cuenta de una manera breve y creativa cómo se perciben los(as) estudiantes a sí mismos y quiénes (consideran) aportan a su proyecto de vida, con el objetivo de dar lugar a la reflexión sobre sus vivencias, su evolución y lo que creen desde su experiencia de vida en la Escuela, y así mismo, conocer de sus proyecciones a largo plazo.
- **Revisión fotográfica:** además de la realización de las entrevistas a los(as) familiares, se llevó a cabo una revisión de fotografías para comprender el modo en que ellos(as) perciben la transformación individual -y social- de sus familiares que están recibiendo formación en el circo. A la vez que se tuvo el interés de evidenciar en el presente trabajo de grado, las hazañas que pueden desarrollar estos(as) jóvenes a partir de su formación en el Circo. Ésta técnica fue utilizada en las entrevistas realizadas a los(as) acudientes, con el ánimo de sensibilizarlos frente a las distintas etapas de la vida de quienes ahora son jóvenes formándose como artistas circenses, y para aportar a la identificación de los cambios obtenidos por los mismos.

CAPÍTULO III

3. Marco contextual

A nivel mundial, el Circo, y en general las artes circenses, se han ido forjando de un carácter social permitiendo la inclusión de la diversidad poblacional a sus dinámicas desde perspectivas no únicamente artísticas, sino formativas, pedagógicas y laborales. Muchas de estas escuelas artísticas, se han ido posicionando con unos objetivos claros que son los de incentivar a toda la población, en especial a niños, adolescentes y jóvenes

a que hagan parte de estas prácticas pues no solo contribuyen al crecimiento profesional y artístico, sino que también se convierte en un proyecto de vida.

La vocación social que caracteriza a muchos de estos Circos, es la misión de poner límites a las numerosas barreras sociales como la violencia, la drogadicción, la prostitución y la pertenencia a las denominadas “pandillas de barrio”, entre otros, que en muchas ocasiones permean las decisiones de quienes apenas empiezan a vivir.

En este orden de ideas, en Latinoamérica, la incidencia del Circo con carácter social inició con la propuesta del “Cirque du soleil” quien llevó a experiencias más remotas como es el caso de Brasil, en donde se ha generado una iniciativa de trabajo con los niños y niñas de las favelas que de algún modo se encuentran en riesgo social, fomentando a su vez, la implementación de las prácticas circenses en otros contextos, como lo es el caso de la experiencia del payaso activista-Junior Perim, quien con ayuda de ONG y organizaciones gubernamentales, desarrolló su propuesta: “hice mis sueños realidad, crear una escuela circense donde los jóvenes de los barrios de Río puedan aprender a hacer malabarismo y acrobacia, en lugar de involucrarse en el caos de la droga” (Pérez, 2008: 55)

Otros países latinoamericanos han reconocido el carácter social del Circo como espacio de protección y de construcción de proyectos de vida, donde a través del desarrollo de un trabajo integral, puede impactar la vida del ser humano en todas sus dimensiones. Al respecto, se destacan Escuelas de Circo que han adoptado esta visión desde sus propias prácticas: “Se essa rua fosse minha (Brasil), Circo para Todos (Colombia), Circo del sur (Argentina), La Tarumba (Perú), Marinchicuepa (México), Circo de los jóvenes (Ecuador), Belo Circo del Mundo (Brasil), Circo Dispar (Argentina)” (Pérez, 2008: 55).

A nivel nacional se encuentran diversas expresiones de circo tradicional y contemporáneo y en esta misma medida, procesos y proyectos enmarcados en el circo social. La presencia y diversidad de circos que entran en la clasificación de tradicional y contemporáneo en el país es relevante. Es por esto que, a nivel regional, según un estudio de caracterización agenciada por el Ministerio de Cultura en el año 2011, se pudieron

identificar 9 circos establecidos en los departamentos del Valle del Cauca y Nariño donde se puede encontrar la Escuela Nacional Circo Para Todos, además de otros circos que tienen carácter rotativo y no permanecen en la ciudad. En cuanto a Nariño plantean la existencia de un solo circo, pero no revelan el nombre ni de qué tipo es.

Un aspecto importante, es la poca existencia de escuelas de circo con perspectiva de circo social. A nivel nacional, la Escuela Nacional Circo para Todos ha liderado en este sentido, pues es la única escuela que ofrece formación profesional en artes circenses y a una población específica, como lo son los niños(as) y jóvenes.

En el país solamente se cuenta con una Escuela Profesional que es la Escuela Nacional Circo Para Todos en Cali, la cual está reconocida frente al Ministerio de Educación como una Escuela de formación no formal y se están certificando en la modalidad de formación para el trabajo (Pinzón y Villa –Ministerio de Cultura-, 2011:18).

En la ciudad de Santiago de Cali, en cuanto a la formación de artes circenses y circo social se encuentra La Fundación Circo Para Todos, una organización no gubernamental de carácter privado, que se encuentra ubicada en el sector del Parque del Amor de la Comuna 2 de Cali, y se posiciona como única Escuela Nacional de Circo en Colombia con vocación social. Esto quiere decir que, si bien las artes circenses constituyen el pilar fundamental en la constitución de la Escuela, ello tiene un fin que es el de cambiar y orientar la vida de niños, niñas, jóvenes y adultos, a través de la ocupación en estas dinámicas de aprendizaje y preparación formativa, pedagógica y laboral. “Más allá de ser una propuesta lúdica, es también una propuesta educacional que combina cultura, artes y deporte. Es decir que desarrolla la disciplina, la sensibilidad, el sentido de pertenencia y por ende un ambiente propicio para la convivencia”. (Ministerio de Cultura, 2016).

Como propuesta social y artística, la Fundación Circo para todos orienta su acción en cuatro programas:

- **Talleres comunitarios:** son para que los aprendizajes trasciendan y se conviertan en un estilo de vida. Una característica muy importante es que estos talleres “trabajan con las

Casas de protección de la niñez y barrios populares de la ciudad de Cali”. (Ministerio de Cultura, 2016).

- **Escuela Nacional Circo para Todos:** este programa se encuentra inscrito en el Ministerio de Educación como una institución de educación no formal, la cual se define como aquella que ofrece una formación con el fin de complementar, suplir, actualizar conocimientos relacionados a temas académicos, laborales y artísticos, sin ceñirse al sistema de niveles o grados, empleados en la educación formal (MEN, s.f.). La característica principal de la Escuela de Circo es formar a los estudiantes durante un periodo de dos años en las artes circenses para que luego finalicen su periodo de especialización en Bogotá.
- **Formación de formadores:** este busca fortalecer los programas anteriores formando monitores y técnicos en circo.
- **Circolombia:** es la agencia artística de la que hacen parte quienes egresan de la Escuela; su fin es el de acompañar, promover y proteger a los artistas.

En su trayectoria, la Fundación desde su programa de Escuela Nacional CPT, ha egresado 116 estudiantes de los cuales una parte se encuentran ejerciendo su profesión directamente en circos nacionales e internacionales y otros se desempeñan como profesores y formadores de los nuevos estudiantes. Actualmente, la Escuela en la sede Cali cuenta con 53 estudiantes entre hombres y mujeres con edades que van desde los 14 a 28 años y varios de ellos y ellas provienen de otras ciudades.

La trayectoria de Trabajo Social en la Escuela ha sido muy escasa, pues solo se conoce el trabajo que se realizó por un periodo de dos años relacionados con la planeación y realización de “Talleres para la Vida” en el que se trabajaron temas como educación sexual, comunicación asertiva, etc. Además, se hizo acompañamiento y seguimiento psicosocial a los estudiantes, logrando un espacio para poder atenderlos(as) e identificar oportunamente situaciones que los afectan y por último, se contribuyó a la construcción del manual de convivencia entre estudiantes y profesores.

CAPÍTULO IV

4. Marco de referencia Teórico Conceptual

Como se ha evidenciado en los antecedentes, el arte ha sido un fenómeno social que ha sido estudiado, además de otras cosas, por el impacto que éste ejerce a nivel social. Las investigaciones han demostrado que los fenómenos sociales de la exclusión, vulnerabilidad, pobreza, etc., han sido trabajados en distintas ocasiones a través del arte como una manera de transformación, logrando así que niños, niñas, jóvenes y adultos, especialmente de estratos socioeconómicos bajos, se involucren en estos procesos artísticos; dado que este les permite no solo emplear su tiempo libre en estas dinámicas sino que también, promueven con el arte alternativas de cambio en las realidades complejas en las que se encuentran expuestos en su contexto, lo cual influye en la proyección a futuro de muchos jóvenes.

Es menester recordar que el análisis de las interacciones y construcción de prácticas de determinado fenómeno social ha estado referido a los paradigmas alternativos, desarrollados mediante procesos cualitativos que les otorgan un lugar a los otros. En este sentido, Rodríguez (2001) plantea que estos paradigmas incluyen teorías donde se conciben a las personas como sujetos sociales activos y conscientes de su realidad, capaces de actuar, pensar y accionar sobre su propia noción de cambio. Así bien, desde la perspectiva teórica del Interaccionismo simbólico son tres los principios básicos que subyacen y permiten comprender las relaciones que tienen lugar en la interacción y la comunicación social, en tanto: “la realidad no existe fuera del mundo real, ésta se crea a medida que actuamos en el mundo y las personas conocen este mundo a través de lo que para ellas les resulta útil” (Rodríguez, 2001, p. 4).

Por lo anterior, para el desarrollo de la presente investigación partimos de esta línea de pensamiento por sus claridades y sustentos teóricos, pues ésta permite comprender la

forma en que los(as) artistas construyen su realidad a partir de la interacción con su entorno; las acciones desarrolladas por estos actores sociales en las artes circenses que dan cuenta de las nociones y significados que tienen del mundo, además de la manera en que construyen y transforman su realidad en función de sus expectativas y propósitos.

Herbert Blumer realiza aportes teóricos que contribuyen a comprender la forma en que se construyen los símbolos desde el Interaccionismo simbólico, pero para ello es necesario adentrarse en el sujeto mismo, en tanto “el humano constituye un objeto, le da un significado y usa el significado como base para dirigir sus acciones” (citado en Rodríguez, 2001, p. 6), es entonces en la interacción social donde las personas aprenden los significados y los símbolos que les permiten ejercer su capacidad de pensamiento. Esta teoría destaca la naturaleza simbólica de la vida social, y entiende los símbolos cómo los medios que se utilizan para significar cosas, y hacen posible todos los demás signos.

Entendemos que explorar el arte en su dimensión general adquiere distintas concepciones teóricas por medio de las cuales puede ser analizado y comprendido, lo cual hace necesario conceptualizar y ubicar teóricamente cada categoría que compone el objeto de investigación.

Pues bien, para comprender la categoría de contribución es importante exponer que ésta la entendemos inicialmente a partir de la noción de cambio, el cual alude a: “lo que transmuta permanentemente, y que hace que nada sea igual a lo anterior. Ningún acontecimiento es igual a otro, puesto que la realidad cambiante de lo otro, o alteridad, constituye la ley de lo que en el tiempo se torna relativo” (Deleuze, 2002, p. 5). Así pues, para entender los cambios obtenidos por los jóvenes en su proceso de formación, concebimos estos como parte del proceso de transición que se relaciona directamente con la vocación, y que puede llevar a los sujetos a plantearse ciertas decisiones respecto a la manera en que orientan su vida personal y profesional. La otra parte que nos permite comprender las contribuciones de las artes circenses, son los aportes que brinda esta

formación a los jóvenes de la ENCT, siendo un aporte algo que entrega o se realiza con el objetivo de ayudar o de contribuir a una causa en particular.

Por su parte, para entender los aportes obtenidos por los jóvenes en su proceso de formación, haremos referencia a aportes de orden simbólico, intelectual, cultural, político y académico, entendiendo que los aportes se pueden dar de diversas maneras incluida la económica. En este contexto, el término aporte alude a la ayuda y/o contribución obtenida por los jóvenes y emitida por parte de los docentes de la ENCPT.

También, es importante explicar que la formación de los jóvenes será entendida desde Villegas (2008) quien plantea que el hombre es un ser en desarrollo, en evolución y en constante transformación en tanto “sobrepasa la simple adecuación de lo biológico y racional para figurar en otras dimensiones. Sus relaciones con el entorno, las sensaciones y afirmaciones que vive como sujeto de razón y sentido, la experiencia propiciada a través del actuar, la capacidad para crear simbologías y relaciones de cultura” (p. 2).

Lo anterior, da cuenta de cómo la formación puede ser una constante construcción personal y social que se da a partir de las relaciones que establecemos con los demás y de los significados que le atribuimos a dichas acciones, las cuales aportan o no a lo que se quiere ser. En este sentido, para comprender la formación en artes circenses, se retoma el concepto de Infantino (2011) quien aporta elementos importantes sobre la contribución cultural del circo social o también del circo contemporáneo:

Cuyo propósito es intervenir artística y socialmente promoviendo el derecho a producir arte entre jóvenes de sectores vulnerables que de otro modo no accederían a esas posibilidades. Pensando el arte circense como un mecanismo para generar nuevas formas de pertenencia, participación y organización comunitaria, así como para potenciar el desarrollo de capacidades de creación y autonomía en niñas/os y jóvenes, trabajan en barrios precarizados. Convencidos de que el circo es un instrumento educacional de emancipación y desarrollo económico en tanto se puede convertir en futura profesión para los jóvenes que se forman en las artes del circo, piensan sus acciones como un modo de intervención sociopolítica que apunta a la transformación social a través del arte (Infantino, 2011, p. 23).

Así pues, Infantino (2011) asegura que el arte circense visto desde un carácter social, intenta modificar las opciones de trabajo de los jóvenes de sectores vulnerables brindándoles una formación que se puede convertir en una futura profesión.

Por otro lado, es de vital importancia comprender el concepto de proyecto de vida que orienta este trabajo investigativo. Pues bien, D'Angelo (2000) expone que el proyecto de vida se relaciona tanto con las posiciones internas, es decir las psicológicas, gestadas por los sueños, las metas y el sentido que cada uno le otorga a su vida; como con las posiciones externas las cuales confluyen en las oportunidades y recursos que le ofrece el contexto social y cultural. En este sentido, todas aquellas interacciones y relaciones que construye el individuo influye, en tanto “la construcción del proyecto de vida engloba aspectos de la vida como el amoroso, sentimental, social, cultural, político y profesional y son relevantes para la toma de decisiones del adolescente en su formación de la personalidad” (Díaz, 2014, p. 24). Por lo anterior y teniendo en cuenta el interés inicial que surge con la investigación, se hará énfasis en las proyecciones a futuro de los jóvenes pertenecientes a la escuela en sus diferentes ámbitos, principalmente en las dimensiones académica / profesional y cultural /sociopolítica.

En este orden de ideas, en cada uno de los elementos conceptuales que abordaremos se encuentran como subcategorías imprescindibles para su análisis, las dimensiones académico profesionales y las sociopolíticas y culturales que aportan al ser del sujeto y a su relación con el entorno. Esta primera dimensión, refiere principalmente a las acciones encaminadas al aprendizaje en contextos educativos -formales o informales- que contribuyen a la formación de los(as) jóvenes, y que están estrechamente relacionadas con las aspiraciones profesionales y las proyecciones a largo plazo. Por su parte, la dimensión sociopolítica será entendida de acuerdo al lugar que ocupa el estudiante en su entorno comunitario, barrial e institucional, de esta forma:

La pertenencia de la juventud a organizaciones o asociaciones, sobre todo las de carácter sociopolítico, ha sido valorada como eficaz mecanismo de socialización, de identificación personal, de promoción social e incluso de redistribución del poder en la sociedad (...) En este marco se producen transformaciones en los procesos de inserción social de la generación joven y ello tiene impactos de naturaleza subjetiva sobre sus perfiles morales y sociopolíticos, todo lo cual repercute a su vez en la naturaleza de su participación social, tanto por los cambios que tienen lugar en los espacios

participativos concretos, léase instituciones educativas, empleo y organizaciones sociales y políticas, como en el significado de esa participación para los diferentes grupos sociales y los individuos (Domínguez, 2003, p. 8).

Finalmente, para definir la dimensión cultural aludimos a (Geertz en Montiel, 2005, p.67) quien menciona que la cultura tendría que concebirse entonces, al menos en primera instancia, como el conjunto de hechos simbólicos presentes en una sociedad. O, más precisamente, como la organización social del sentido, como pautas de significados “históricamente transmitidos y encarnados en formas simbólicas, en virtud de las cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencias”.

Ahora bien, para comprender la etapa en que se encuentra la población-foco de la investigación se retoman los planteamientos de Bourdieu (1990) quien explica que la juventud y la vejez no están dadas, sino que se construyen socialmente entre jóvenes y viejos (...) la edad es un dato manipulado y manipulable, muestra que el hecho de hablar de los jóvenes como una unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes, y referir estos intereses a una edad definida biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente. Por esta razón, la concepción de joven-juventud que aquí adoptaremos refiere principalmente a “la necesidad de aprehender a mirar y conocer las juventudes, en tanto portadoras de diferencias y singularidades que construyen su pluralidad y diversidad en los distintos espacios sociales (...) como una producción, que se posiciona de acuerdo al contexto en que cada grupo de jóvenes se desenvuelve y en el tiempo histórico en el que intentan resolver la tensión existencial que les plantea su sociedad: ser como lo desean o ser como se les impone” (Citado en Duarte, 2000, p. 73).

CAPÍTULO V

5. HALLAZGOS Y ANÁLISIS

Los hallazgos que se presentan a continuación, son producto de las entrevistas

realizadas a dos profesores y tres estudiantes de la sede Cali de la Escuela Nacional Circo para Todos, y tres familiares de los estudiantes. Dichas entrevistas estuvieron orientadas por una categorización previa que permitió identificar aportes de orden simbólico, intelectual, cultural, político, etc., que la Escuela brinda a los jóvenes.

El estudiante No.1 es un joven de 20 años de edad quien vive en el barrio Brisas de los Álamos junto con seis compañeros que también hacen parte del proceso formativo de la ENCPT. Desde una edad muy temprana decidió involucrarse en el mundo del circo participando de Fundaciones como Casa Naranja y trabajando por cuenta propia este arte. Hace parte de la Escuela hace dos años y medio, y se encuentra próximo a su graduación para iniciar con la especialización en Bogotá.

La estudiante No.2 es una joven de 16 años de edad y vive en el barrio La Primavera de Cali con su mamá, papá y hermanas. Desde muy pequeña decidió involucrarse en el mundo del Circo apoyada por su madre, y aunque en ese entonces no tenía conocimientos ni habilidades circenses, se enamoró de este arte logrando posicionarse como una gran artista. Actualmente se encuentra en la ENCPT finalizando su segundo año y esperando la graduación para iniciar su especialización en Bogotá.

El estudiante No. 3 es un joven de 19 años de edad quien vive en el Municipio de Yumbo junto a su familia. Inicialmente su interés por el circo era limitado, ingresó a la Escuela porque quería desarrollar algunas habilidades que reconocía en sí mismo, logrando enamorarse de este arte. Sus proyecciones están orientadas al ámbito de lo circense, aunque no descarta la posibilidad de realizar otras carreras profesionales. Actualmente se encuentra en segundo año, esperando su graduación en este primer ciclo para continuar con su especialización en Bogotá.

5.1 Educando desde el arte: Aportes de la formación en artes circenses a los jóvenes

En este capítulo se exponen los diferentes aportes identificados en la Escuela Nacional Circo para Todos, que permiten evidenciar las contribuciones que han obtenido los

jóvenes que pertenecen a esta Escuela, a través de su proceso de formación en artes circenses. Para ello, se vio la necesidad de indagar principalmente a los docentes porque son los actores directamente involucrados en el proceso de enseñanza de los y las estudiantes de la ENCPT, además, son quienes conocen de antemano los contenidos y prácticas que orientan el proceso formativo que se lleva a cabo en la misma. Cabe resaltar que también se recuperó información desde las voces de los(as) tres estudiantes entrevistados, pues mediante su discurso se lograron captar los aportes que ellos mismos identificaban.

Desde una dimensión académica y cultural

A través de las personas entrevistadas se logró comprender que un artista circense se construye mediante una preparación física y mental que posibilite el desarrollo de las diferentes competencias artísticas, toda vez que su práctica diaria y la convivencia con otros(as) artistas en formación, permite asumir y afrontar de manera distinta las dificultades de la vida cotidiana. Por esta razón, la formación de cuatro años que reciben los y las jóvenes que hacen parte de este proceso, fue debidamente pensada por componentes integrales³ para lograr el proceso de aprendizaje deseado.

Los docentes manifestaron que la permanencia del circo se debió a la iniciativa de los co-fundadores, Héctor Fabio Cobo y Felicity Simpson,⁴ quienes tuvieron el interés de crear un espacio en el cual se dictaran talleres sobre técnicas circenses, con la finalidad de que niñas y niños inmersos en contextos de violencia tuvieran la oportunidad de entretenerse a través de estas actividades. Pues como se expuso anteriormente “podemos afirmar que la actividad artística es un mediador útil para trabajar con personas en situación de vulnerabilidad o de exclusión social, ya que permite realizar un proceso de toma de conciencia de su propia identidad y de transformación hacia la autonomía personal y la inclusión social” (Moreno, 2010, p. 2).

Con esta experiencia se pudo evidenciar que se generaban cambios en las personas y por tanto, en la sociedad; motivo suficiente en aquel momento para oficializar el espacio

³ Se entiende por ‘integrales’ a las competencias que abarcan lo artístico, académico, profesional, laboral, humano y social.

⁴ Dos profesionales en artes circenses que deciden crear una escuela de circo para niños, niñas y jóvenes vulnerables en la ciudad de Santiago de Cali.

convirtiéndolo en una Fundación. Posteriormente, con el surgimiento del programa Escuela Nacional Circo Para Todos, se dio continuidad a la orientación y enseñanza de las técnicas circenses para que todas las personas pudieran hacer parte de él, un espacio donde hubiera Circo Para Todos.

En el transcurso de los años han ido ingresando y egresando distintas personas que se han logrado constituir como profesionales a partir de los aportes de la Escuela. Frente a esto, se evidenció que los tres estudiantes entrevistados coincidían en que formarse en este proceso educativo es una gran oportunidad, pues son varios los aportes que reciben en la ENCPT y más específicamente, de sus docentes:

[...] tener un profesor, tener la seguridad para aprender. Porque hay muchas personas que aprenden en la calle y lo hacen pero como ahí a la “maldita sea” entonces no tienen, digamos, una guía, no tienen como la posibilidad que tenemos nosotros de tener a alguien en frente diciéndonos “no, así está mal” o “hazlo así”, “intenta de esta manera”, “existe la posibilidad de hacer esto”. Entonces no hay una guía para algunas personas y esas cosas si las tenemos nosotros en la Escuela [Entrevista a estudiante No. 1].

Por su parte, otra de las estudiantes entrevistada menciona:

[...] al circo muy agradecida porque como te dije, aparte de que era así, un desastre, como que mi rebeldía o mi niñez no me dejaba avanzar tampoco en el circo, entonces el circo como que siempre me tuvo mucha paciencia, siempre confió mucho en mí, más que todo el profesor Febles, por eso yo lo quiero demasiado porque él fue uno de los que más confió en mí y pues ahora soy muy buena porque ya crecí, pero sí, estoy muy agradecida [Entrevista a estudiante No. 2].

De esta manera, la Escuela actualmente brinda un proceso formativo de cuatro años dividido en dos ciclos: el primero establecido en la ciudad de Cali en el que durante dos años los(as) estudiantes aprenden las técnicas básicas de las artes circenses, y el segundo ciclo es ofrecido en la ciudad de Bogotá donde los estudiantes tienen la posibilidad de especializarse en una técnica circense de su interés durante otro periodo de dos años. Todo lo anterior se planeó para generar grandes aportes para y en los jóvenes de los diferentes barrios y comunidades que hacen parte de él, a nivel personal, social y cultural, así como también lograr su profesionalización en el ámbito artístico.

[...] a nivel cultural, la Escuela como tal ofrecía -o al menos las ideas- eran formar a un artista fuerte en sus raíces y una identidad propia. Que a donde fuera lo reconocieran como tal, como un artista colombiano [Entrevista a docente No. 1].

Para entrar a pertenecer a esta iniciativa, los docentes realizan unas audiciones para seleccionar a los(as) jóvenes que consideren tener la actitud y la voluntad para realizar la formación como artistas de Circo. Cabe decir que este es un aspecto muy importante al seleccionar a las personas que harán parte del estudiantado, pues el proceso formativo gestado desde la Escuela se realiza de manera integral, en donde lo actitudinal juega un papel muy importante; el/la estudiante se mantiene en la Fundación mediante un comportamiento adecuado complementario a su formación técnica. Una vez los(as) jóvenes entran en el primer ciclo se les enseñan las técnicas básicas de las artes circenses y los(as) preparan también en música, técnicas danzarias, artes escénicas; además de ofrecer un componente para el desarrollo humano. Así pues, durante estos dos años los docentes observan detalladamente tanto las habilidades y destrezas físicas de los y las estudiantes, como sus actitudes y comportamientos con el fin de orientarlos frente a los valores del Circo y las formas de enfrentar las dificultades.

Es ahí donde se le trabaja todo lo que es la confianza, la responsabilidad, porque como el circo es bastante riesgoso entonces es muy importante que ellos entiendan que ante todo debe haber un respeto, una entrega, un compañerismo [Entrevista a docente No. 1].

De igual manera, los docentes intentan contribuir a que los/las jóvenes aumenten su autoconfianza y potencialicen sus habilidades y conocimientos, procurando que cada uno(a) tenga un lugar en el Circo y se desempeñe en la actividad que más le guste y en la que tenga mayor destreza.

El Circo es un abanico donde las posibilidades son muy amplias y eso lo conocen todos los docentes del Circo, porque saben que tu no me vas a aprobar la acrobacia, pero yo te voy a tratar de enseñar todo lo que más pueda con base en tus condiciones porque te van a servir no para ser un acróbata, no para ser un trapeceista, pero sí para lo que tú eres buena [Entrevista a docente No. 2].

En este sentido, un primer aspecto que caracteriza a la ENCPT es que logran articular las técnicas circenses con situaciones y experiencias de la vida cotidiana; con el fin de

que los y las jóvenes puedan aprovechar estos aprendizajes para aplicarlos, -incluso- en otros espacios diferentes al Circo pues “el aprendizaje artístico no consiste solamente en dominar habilidades y conceptos, las áreas artísticas son profundamente personales e involucran por ello sentimientos propios y ajenos, puesto que el entorno social y cultural circundante constituye un ingrediente indispensable de la construcción creativa del conocimiento” (Rigo, 2003, p. 25).

Yo dicto un área que se llama Equilibrio que es bastante grande y tiene diferentes técnicas [...] entonces el equilibrio para mí es una técnica donde yo trabajo más que todo lo interno, lo más profundo, como el equilibrio de la vida, dentro del circo uno eso lo puede transformar en valores. Entonces tú le dices al estudiante ¡pilas! si tú vas a cruzar este cable hasta el otro lado tienes que tener un nivel de concentración, un nivel donde tienes que escucharte internamente, donde tienes que mirar, donde tienes que saber cuándo tu cuerpo se mantiene en el centro porque se cae [Entrevista a docente No. 1].

Así pues, el diseño metodológico de la Escuela está encaminado a que los(as) estudiantes aprendan a tener rigurosidad, compromiso, disciplina y conciencia por el auto-cuidado. Pero, a través de las entrevistas a los docentes, se pudo dilucidar que además de existir un módulo de desarrollo humano en donde se brinda una formación integral, también los(as) jóvenes a partir de la convivencia con los(as) demás y de los aportes en las distintas áreas que brinda el circo, van aprendiendo día a día las condiciones humanas y artísticas necesarias para su formación:

Ellos van aprendiendo de lo fácil, de lo difícil, escalonadamente como un proceso en donde incluso, muchas veces sin darles las herramientas los docentes, ellos mismos se van formando y forjando con características para impartir [Entrevista a docente No. 2].

Eso es lo que me parece lindo de este proyecto, que es una formación artística pero también humana, que la persona no va a ser solamente un artista, sino que también será un ser humano íntegro, porque si estás creando un proyecto de vida para ofrecerlo a otras personas pues que sea algo completo para que después no haya más problemas en la sociedad [Entrevista a docente No. 1].

Frente a esto, es importante entender que “la educación artística debe proponerse transmitir al alumnado el papel del arte en la transmisión de ideas y valores, así como su vinculación a otros hechos sociales. De este modo podrá servir de vehículo para el

desarrollo de estrategias de aprendizaje y resolución de problemas, así como la planificación y regulación de las actividades” (Rigo, 2003, p. 25). En este sentido, un segundo aporte importante de la ENCPT, es que es una Escuela que tiene intrínsecamente un fundamento social, en tanto, está encaminado no solamente al aprendizaje y fortalecimiento de habilidades artísticas sino también al desarrollo humano, social, académico y cultural de sus estudiantes, lo cual va permeando sus proyecciones a futuro.

Nosotros enseñamos estas técnicas circenses para que puedan ir por el mundo y como personas representando también unas raíces, unas culturas y que además tengan la oportunidad de viajar, porque eso también es cultura y siento que a través de este arte circense es que, de una u otra manera en tiempos remotos, tiempos atrás, hemos conocido a los gitanos que van de un lado a otro y realmente el circo se vuelve también como una herramienta de vida, profesional, en su proyecto de vida. Entonces hay que encaminarlos, que sí entraron a hacer artes circenses que lo asuman con toda la responsabilidad [Entrevista a Docente No. 1].

Puede verse entonces, que la formación académica brindada desde la ENCPT no se queda corta si se observan las distintas competencias y diseño curricular que desde una educación no formal se ofrece a los(as) estudiantes, pues no sólo ellos(as) desde su cotidianidad en la carpa de Circo lo ven como una carrera profesional para su vida, sino que además otras personas también pueden percibirlo a partir de la experiencia de tener a uno(a) de sus miembros en este contexto:

[...] además porque el circo no es una escuelita, no es como que simplemente vienen aquí y ya. Es algo muy profesional, yo sé que ustedes van allá y se quedan sorprendidas de todo lo que hacen, por eso ella es mi orgullo, cada vez que salgo con ella la chicaneo [Entrevista a familiar - Estudiante No. 2].

A la dimensión laboral

Indiscutiblemente, las personas que se encuentran involucradas en estos procesos educativos reconocen que el circo puede traer grandes oportunidades laborales, en tanto hay una amplia variedad de actividades y funciones en las cuales se pueden desempeñar.

Lo cual influye en que los y las estudiantes se visualicen practicando estas artes durante toda la vida.

Ese es el objetivo, que lo que enseñamos aquí es una carrera también, les sirve a ellos para enfrentarse como tú lo acabas de decir, al mundo laboral. Que si van a ser malabaristas sean unos buenos malabaristas, sí, que puedan manipular el objeto que ellos deseen con toda su creatividad, que cuando vayan a un escenario, sea un circo, sea un teatro, lo puedan hacer con nivel [Entrevista a Docente No. 1].

No solo el circo es el que salta, es también el que pone las luces, los telones, las lámparas, diseño, en fin, todo la escenografía y aparatos circenses, que es más riesgoso, entonces el que lo pone tiene que saber (...) Esa gente se especializa, por eso te digo, el Circo es amplio, está el de Realign, está el de luces, está el de diseño de vestuario, está el coreógrafo [Entrevista a docente No. 2].

Un aspecto muy importante evidenciado durante las entrevistas, es que, aunque los docentes reconozcan el papel del Circo en la vida de los(as) jóvenes como un abanico de oportunidades y cambios, las distintas visiones y juicios en torno a este arte son múltiples y han permeado sobremanera las decisiones que toma o no esta población. Si bien, el arte es considerado una forma de vida por parte de docentes y estudiantes que se han involucrado en este ámbito, también ha sido juzgado socialmente por el desconocimiento que éste ha tenido a nivel colectivo, es decir, son muchas las estigmatizaciones que se han dado en torno a la dimensión personal, cultural y social, las cuales son categorías que se conciben como ajenas a esta amplia cultura: la circense. En términos de lo laboral, en el discurso de los docentes se evidenciaban precisamente estos factores que ‘desde afuera’ se desconocen, como las amplias oportunidades que brinda esta labor artística, a su vez que se hablaba de la realidad laboral que brinda la ENCPT.

En este caso, es indiscutible que la estigmatización a la que ha estado sometido el sector artístico en general, se debe precisamente a este factor económico predominante de la sociedad capitalista, en donde lo único válido es lo que socialmente se acepta, específicamente como empleos que no tengan que ver con lo artístico y que se pueda estudiar como una carrera universitaria. Por supuesto, este no es el único elemento que justifica el rechazo global a las artes y el Circo, pero ha sido fundamental para dar

respuesta a la invisibilización de este ámbito que -por el contrario- trae numerosos beneficios en términos económicos, sociales, individuales, culturales, etc.

Así pues, los aprendizajes tanto técnicos como artísticos que brinda la ENCPT generan que los jóvenes vean el Circo como un modo de vida del cual pueden obtener ingresos. En este caso específico, la apertura de la agencia Circolombia Internacional fue pensada por sus fundadores para que los(as) estudiantes -al egresar- pudieran tener una estabilidad económica y laboral, al mismo tiempo que pudieran contar con el apoyo de la fundación para enfrentarse al mundo laboral, ganar experiencia y posteriormente conseguir sus propios contratos.

Tengo una anécdota de un egresado que está aquí (...) Cuando estaba en el segundo año un día en una, no sé si fue una presentación o una reunión de padres, ese detalle no lo recuerdo; se me acerca la mamá y me dice: profesor tengo una duda, una preocupación ¿Será que Fabián puede en un futuro vivir de esto? ¿Será que puede mantenerse? Y yo me le sonreí porque yo ya tenía la experiencia de Cuba y le dije: mire señora yo no quiero equivocarme, pero para mi entender Fabián va a ayudarse a mantenerse él y la va a ayudar a mantenerla a usted. Es decir, él va a tener un desarrollo económico tal que... Hoy en día Fabián es uno de los muchachos que más ha avanzado en cuanto a esa parte, él ha creado su Compañía, le paga a su mamá la salud, él se la paga a él mismo, a su familia, compró finca, carro, casa (...) Entonces ahí la mamá ya se respondió aquella pregunta que me hizo hace muchos años [Entrevista a docente No. 2].

De acuerdo a la anécdota anterior, puede verse que este es un aspecto fundamental que caracteriza a la Escuela de Circo, pues mediante la oportunidad laboral que ofrece desde la agencia artística, apunta al mejoramiento de la calidad de vida tanto de los y las estudiantes, como de sus familias.

Si se tienen en cuenta estos aspectos y lo que reflejan las entrevistas, podría deconstruirse la idea de que el Circo y en general las artes, no generan ingresos económicos que logren el sustento, al menos, de las necesidades básicas. Por el contrario, es visto desde las personas que se han involucrado directamente en el ámbito de lo artístico, como una gran oportunidad de subsistencia que -entre otras cosas- permite no solo obtener ingresos económicos, sino también, ganar capital cultural, toda vez que permite viajar y conocer otras formas de vida, pues “la cultura penetra todos los aspectos de la sociedad, de la economía a la política, de la alimentación a la sexualidad,

de las artes a la tecnología, de la salud a la religión. La cultura está presente en el mundo del trabajo, del tiempo libre, en la vida familiar, en la cúspide y en la base de la jerarquía social, y en las innumerables relaciones interpersonales que constituyen el terreno propio de toda colectividad”. (Montiel, 2005, p. 75).

Desde la dimensión social

Si bien, en las entrevistas se evidenciaron unos aspectos comunes en torno a la dimensión académica, cultural y laboral respecto a los aportes obtenidos por los jóvenes durante su proceso formativo, también hay una serie de factores de orden social que influyen de alguna manera en dicho proceso.

Por un lado, se considera que la familia es un factor importante que incide emocionalmente durante el proceso formativo, pues el entorno familiar de los(as) estudiantes influye en su estado de ánimo y éste se ve reflejado no solo en el entrenamiento sino también en la puesta en escena. Lo que a la vez se convierte en un riesgo profesional, en la medida en que, ellos(as) deben tener una estabilidad emocional y mental al momento de realizar las técnicas del Circo.

Y es algo muy raro que los artistas de circo sí están bien emocionalmente, se nota en su trabajo; y si están felices también se va a notar bastante. Entonces a veces hay una lucha entre las emociones y el deber. Si estoy triste me toca luchar contra esa emoción para poder verme diferente en escena, porque me ha pasado también de que hay días que no tengo mucho ánimo y precisamente me toca salir sonriendo, gritando, aplaudiendo, mostrando alegría y contagiar alegría que es algo muy complicado cuando uno no está así [Entrevista a estudiante No. 3].

Para añadir a esto, se debe comprender que el aspecto familiar de los y las estudiantes influye en mayor medida cuando existe una falta de apoyo, lo cual posiblemente se debe a que algunos padres, madres de familia y/o acudientes, no ven el arte como una forma de vida que posibilite que estos(as) jóvenes puedan avanzar, más especialmente, en el ámbito laboral.

Les es difícil entender que el circo también es un medio que puede hacer esa transformación en su hijo y que también le brinda esas oportunidades laborales ¿Por qué pintarle un no en la frente?

*Entonces la familia no cree, no apoya y pues los estudiantes comienzan a tener problemas
[Entrevista a docente No. 1]*

Sin embargo, se puede considerar que a pesar de las diversas situaciones presentes en el entorno en el que el artista esté inmerso, debe procurar tener un bienestar integral que le permita tener un estado físico y emocional óptimo que se refleje al salir a escena. Esto, implica tener -además de la actitud y la voluntad- superar sus limitaciones y aprender a desarrollar su potencial.

La limitación física no es limitación para mí. Por ejemplo, tuvimos un estudiante que era hasta muy bueno en acrobacia, tenía unas condiciones físicas... son de estos morenos que tienen el físico nato para esto, si ustedes lo ven parece de esas películas de los negros africanos que ¡Wao! Qué clase de físico, así, son de esa gente que la naturaleza les dio unas características físicas impresionantes... él era vicioso.

Él hacía de todo en el Circo pero llegaba un momento en que se bloqueaba, todos los días llegaba fumado, todos los días llegaba mal. Incluso pensaban que había que ayudarlo de otra manera entonces lo metieron en un centro de rehabilitación. Estuvo ahí más de tres meses y él pidiendo que lo sacaran que porque él estaba bien, que mucho mejor y lo sacan y le dan una beca para estudiar en Bélgica, no me acuerdo si es Bélgica u Holanda y en esos países está permitido la dosis mínima entonces él llegaba fumado. Él tenía un profesor ruso que le decía que no llegara fumado, que si quería hacerlo que lo hiciera después [...] lo sacaron de allá y se vino para acá. Aquí llegó perdido [Entrevista a docente No. 2]

Moreno (2010) por su parte, considera las artes como un medio por el cual una persona que tiene alguna situación de dificultad logre una mirada introspectiva para llegar a verse de otra forma y en otras circunstancias; como cuando los niños se imaginan a ellos mismos y al mundo a través del dibujo o del juego, y de esta manera aprenden a explorar, a elaborar sus conflictos y a superar sus dificultades.

El desafío es a superarse a uno mismo. Porque uno se da cuenta poco a poco que uno tiene unos límites y que tiene que romper esos límites o no puede avanzar, que es superarme física y mentalmente, en el Circo ambos tienen que trabajar juntos: el cuerpo y la mente, sino trabajan juntos no estás en nada, es como una superación constante física y mentalmente. Entonces ese es el desafío, a veces es más difícil superarte mentalmente que físicamente. Es un desafío bastante grande y estoy todavía pasando por ese proceso [Entrevista a estudiante No. 3]

Según el profesor Fernando Febles, en la Escuela Nacional Circo Para Todos se ha generado una serie de posibilidades para que los(as) estudiantes entiendan cómo superar sus dificultades y puedan permanecer durante todo el tiempo de estudio en el Circo. A pesar de esto, hay algunos estudiantes que no logran una adecuada adaptación por lo que terminan desertando o deteniendo su proceso.

[...] porque tenemos desgraciadamente, la palabra dice “Circo para todos”, eso lo pongo en dudas porque el circo sí es para todos, pero no todos son para el circo, y no es porque tengan condiciones físicas limitadas, al contrario, son las condiciones mentales. Hay formación mental que no, aunque tú les des y les des... se han visto casos que los muchachos que han tenido incluso logros económicos, y lo han cogido para otra cosa, lo han invertido en algo que no ha sido favorable. Hay otros que se han graduado, han quedado casi en el vacío y después se dan cuenta que tienen que regresar. Es decir, que esto tiene un imán donde cuando ellos están abajo se dan cuenta de que tienen que regresar.... Como estudiantes o egresados que por “H” o por “B se han sentido solos [Entrevista a docente No. 2].

Así pues, dentro de esta dimensión social se rescata el aporte que hacen las personas que concurren día a día en el Circo para que los y las estudiantes logren adaptarse. Es por esto que, desde la voz de uno de los estudiantes, puede inferirse que el Circo no solo representa un lugar en donde se aprende a ser artista circense, sino también un lugar que permite convivir unos(as) con otros(as) y que en ese proceso se logra construir unos fuertes lazos relacionales. En este sentido, los aportes del Circo no se representan solamente en las enseñanzas impartidas por los docentes o la Fundación como tal, sino también en lo que puede lograr cada estudiante y compañero(a) en la vida de los(as) demás.

Fernando es uno de los te apoya en lo que sea. Si tú crees que no eres capaz Fernando te mete en la cabeza que tu puedes y que lo puedes hacer... Fortiche es una persona increíble porque no importa lo que te esté sucediendo, él siempre trata de apoyarte y si es de regañarte y de ‘jalarte las orejas’, te las hala. Es una excelente persona por eso, y es un gran amigo porque siempre está tratando de hacerte mejorar y siempre está tratando de hacerte caer en cuenta de las cosas. Santiago que es como el maestro de uno, por decirlo así. El tipo es el que siempre más te puya la espalda para que hagas las cosas bien y si no las haces es como un Fernando. Kathe que le decimos que es como ‘la mamá’ del grupo porque toma unas actitudes así, como de la madre del grupo, siempre está pendiente de todos, de todo lo que está pasando ella se da cuenta, siempre

trata de apoyar; y así cada una de esas personas con las que me he rodeado tienen un papel importante en la vida de uno [Entrevista a estudiante No. 3].

Por lo anterior, el profesor Fernando Febles reitera los cambios que se evidencian en los estudiantes, y esto también es gracias al acompañamiento que se les brinda a los(as) jóvenes por parte de los docentes y colaboradores, durante todo el proceso.

En lo social, en lo comunitario, para algunas personas, yo diría que el 80% y hasta más, me atrevo a decir que casi el 90% de las personas que han pasado por acá, han crecido como humanos, han crecido a nivel social [Entrevista a docente No. 2]

En este orden de ideas, el Circo trae consigo de manera intrínseca unas formas de interacción que llevan a aprender la solidaridad, el compañerismo, la unión, entre otros valores que devienen de una trayectoria histórica del arte circense. Pues es menester recordar que, antiguamente el Circo era una tradición familiar que se encargaba de reproducir diferentes técnicas circenses a través de los pueblos así como ofrecer una gran variedad de muestras de teatro, de malabares, entre otras cosas.

[...] por lo general todos ellos eran familia, al ser familia ya había una relación interpersonal de una persona a otra, podían hacer cosas de que uno podía ayudar al otro, protegerlo, cuidarlo, o los números que son grupales donde el uno requiere del trabajo del otro y viceversa [Entrevista a docente No. 2]

En términos relacionales, los aportes que realiza el Circo no son ajenos a las dinámicas grupales, pues como ya se ha mencionado, la convivencia y el aprendizaje en este contexto se fundamentan en un trabajo en grupo caracterizado por la interacción de unos sujetos (as) que “posteriormente fija objetivos. Para lograrlo debe darse un grado de mutua aceptación y el deseo de estar juntos. Esto no significa que las relaciones sean siempre positivas. El objetivo es el elemento primario de unión; luego se suman la relación afectiva y una percepción colectiva de su unidad” (Tenorio, 1996, p. 17).

Gracias a estas relaciones que se construyen durante el proceso en la Escuela, generalmente los(as) estudiantes se vuelven sujetos colectivos y van dejando de lado la individualidad -mencionada por los docentes- con la que ingresaron, pues trabajar todo

lo que proporciona el circo, implica el trabajo en equipo y por lo tanto el trabajo en grupo.

Aquí se ve otro tipo de visión, aquí desde que empiezas, empiezan ya a relacionarse unos con otros, con otro tipo de visión más colectiva [Entrevista a docente No. 2]

De igual forma, al ser un proceso educativo donde la mayoría de técnicas que deben realizar los jóvenes son en grupo, ellos(as) se van formando directa o indirectamente con una consciencia colectiva que les permiten comprender lo que es realmente el compañerismo, el acompañamiento y la solidaridad. En este orden de ideas, cabe destacar otro factor que obstaculiza un buen desempeño en el proceso formativo; la individualidad. Este elemento es muy importante para quienes educan y forman desde las artes circenses, pues si es un factor que perdura en el/la estudiante, puede llevar a la no adaptación, y con ello, detener su proceso en la ENCPT, precisamente porque “el resultado de la asociación íntima es una cierta fusión de las individualidades en un todo común, de modo que el propio yo de un integrante es vida común y el propósito del grupo. Quizás el modo más simple de describir esta totalidad es diciendo que es un “nosotros”” (Tenorio, 1996; 18). Por esta razón, la individualidad, que si bien es un elemento característico de algunas técnicas, en otras ocasiones tiende a convertirse en un factor que impide la continuidad del/la estudiante, en tanto empieza a formar parte de una práctica instaurada en él/ella y que a su vez es ajena a la visión colectiva que caracteriza al mundo del circo.

Desde esta dimensión, es evidente cómo los aspectos sociales constituyen un fuerte referente para los(as) estudiantes. Por una parte, porque pueden ocasionar conflictos con la no aceptación de la pertenencia al Circo, pero sobre todo con la estigmatización de éste(a) en el mundo laboral; y por otra parte, se resalta la colectividad que permea a quienes se encuentran directamente involucrados con el circo y que ven en este un medio para trabajar, viajar, ser feliz, etc.

Desde la dimensión político/comunitaria

La ENCPT -inicialmente- surge con la idea de llevar actividades y técnicas del Circo a los diferentes barrios y comunidades con la finalidad de poder interactuar con los(as) jóvenes y la sociedad en general, y de esta manera, conocer sus habilidades y descubrir nuevos artistas.

Incluso en su filosofía se concibe que la Escuela pudiera ser una educación complementaria y paralela al proceso académico formal de los(as) jóvenes como una forma de contribuir a la construcción de artistas integrales, además de impulsar cambios y mitigar –en alguna medida- los paradigmas y prejuicios sociales que se tiene hacia los artistas. En este sentido “el circo es un instrumento educacional de emancipación y desarrollo económico en tanto se puede convertir en futura profesión para los jóvenes que se forman en las artes del circo, piensan sus acciones como un modo de intervención sociopolítica que apunta a la transformación social a través del arte” (Infantino, 2011, p. 23).

A pesar de esta iniciativa, uno de los docentes manifiesta:

[...] a nivel de sociedad ¿Cómo se ha visto el circo? pues ha sido bastante difícil como que sea reconocido, pero es por la misma situación que se presenta en la ciudad: los semáforos están copados de artistas callejeros de todas clases y creo que a la sociedad se le es muy difícil reconocer qué es un artista callejero y un artista de Escuela, pues compara ¿no? Entonces digamos que es una situación difícil también porque la Fundación se ha quedado un poco en cuanto ese reconocimiento, generar espectáculos, interactuar más hacia la ciudad [Entrevista a docente No. 1]

Con base en lo anterior, se puede inferir que en este contexto colombiano donde coexisten múltiples problemáticas sociales, las personas buscan continuamente actividades que les permitan generar ingresos, algunas de ellas están relacionadas con las artes circenses. Sin embargo, las personas que realizan dichas actividades no han tenido –necesariamente- una formación previa en este ámbito, como sí lo hacen los estudiantes de la ENCPT. Lo cual puede incidir en que socialmente, no se comprenda la necesidad de tener una formación para realizar acrobacias, saltos, movimientos, etc., que realizan algunos(as) jóvenes empíricamente.

Ahora bien, en la Escuela sí reconocen que con el paso del tiempo han existido ciertas dificultades estructurales que han obstaculizado que gane reconocimiento social y logre un impacto en la ciudad. En otras palabras, ha faltado evidenciar precisamente los múltiples aportes –que ya se han venido exponiendo– que genera la formación en una escuela diseñada y pensada para la enseñanza de las artes circenses, y por ello, es un aspecto que se ha comenzado a fortalecer poco a poco.

Creo que el circo está en ese reto de transformar, de brindar un mensaje a través del arte del circo y eso es lo que pasa no solamente en el teatro, en la ópera, en la danza, que se trabaja dando un mensaje o no sé [...] digamos que ahora como que los artistas de circo no solamente de Cali sino a nivel nacional se están sensibilizando más con la nueva actualidad del país y digamos, cómo que están llevando esas emociones y mostrarlas a través de una puesta en escena, entonces yo siento que el artista de circo sí está dando ese paso y reconociendo y dando un mensaje a la sociedad [Entrevista a docente No. 1]

Por otra parte, uno de los docentes, quien es originario de Cuba y ha trabajado en el ámbito circense tanto en Colombia como en su país, expone que el contexto cumple un papel condicionante y/o limitante para que los(as) jóvenes se proyecten a futuro a través del desarrollo de las artes -especialmente las circenses- lo cual se puede identificar en Colombia desde el primer momento en que llegan los estudiantes a la Escuela.

Mira en Colombia no, en Cuba sí. En Cuba ya hay unas audiciones y captaciones donde se requiere que ya cuando tú entres, entres con ciertas cosas logradas, [...] básicamente allá se encamina verdaderamente a las necesidades. Primeramente a las condiciones que tu tengas y segundo, las necesidades que tiene la empresa circense. Aquí no se da el caso pero en Cuba cuando tú te gradúas ya perteneces a una empresa, con un mínimo de dos años y esa empresa te da la obligación de darte empleo; ya después te encaminas y te liberas.

Aquí lo hacen a medias pero aquí debido a que, tú sabes bien, que en Colombia es difícil que ustedes vayan a una liga a hacer deporte eso es costoso, en Cuba eso es gratuito. En Cuba lo que te puede costar es el pasaje porque está muy difícil el transporte, lo que te puede costar es el vestuario deportivo que es un poquito más caro pero por lo demás es muy económico para el individuo, entonces ya cada quien entra con ciertas características, ya se preparó de antemano para entrar a la escuela, aquí muchas veces nosotros tenemos que prepararlos en todo sentido, es decir, si llega

una persona que le gusta el Circo y a lo mejor es porque vio al Circo Soleil y quiere ser artista de Circo, entonces es el proceso mismo el que lo va insertando [Entrevista a docente No. 2].

En este orden de ideas, partiendo de la experiencia del docente se puede evidenciar que en otros contextos se les brindan mayores condiciones y posibilidades de formación artística a las personas que tienen intereses relacionados con este ámbito; lo cual puede deberse a la importancia y la valoración que se les otorga a estas expresiones y que –indudablemente– varía de un país a otro. Pues bien, es importante reconocer que el contexto social, político, económico y cultural en el que las personas se encuentren inmersas, “es un aspecto relevante al momento de determinar cuáles son las oportunidades que ofrece el contexto para lograr los objetivos deseados, en este sentido, es menester evaluar cada aspecto del contexto pues éste va a influir en las decisiones que se tomen durante toda la vida” (Díaz, 2014).

Frente a esto y retomando el testimonio del docente, se puede inferir que en un país como Cuba donde se brindan más opciones de formación, especialmente gratuitas, puede fomentar que los y las jóvenes que participan en las diferentes expresiones artísticas, vayan construyendo su proyecto de vida en torno a este ámbito desde más temprana edad. A diferencia de los(as) estudiantes de la ENCPT quienes posiblemente se van proyectando como artistas circenses en la medida en que participan en este proceso, y no necesariamente desde antes de entrar. Para finalizar, es menester recalcar que el arte contribuye no solo a la vida personal de quien participa en este ámbito, sino que además, sus aportes trascienden a la esfera familiar, social, académica, cultural y hasta comunitaria.

Pues bien, tomando como referencia los testimonios de los tres jóvenes entrevistados, se puede evidenciar claramente cómo los(as) estudiantes que pertenecen a la ENCPT aprenden no solamente técnicas y herramientas básicas de las artes circenses, sino que también, se desarrollan física y mentalmente para superar retos y enfrentar las diversas situaciones del mundo circense y de la vida misma; esto debido al carácter integral que se imparte y el acompañamiento que los docentes les brindan.

Por lo anterior, los(as) jóvenes de la Escuela –incluyendo a los entrevistados– comienzan a proyectarse a futuro pues conciben el Circo como un medio de generar

ingresos para ellos y sus familias, construir una estabilidad económica, además de abrir distintas oportunidades laborales que les posibilitan viajar y conocer otras culturas y personas. A la vez que, se manifiesta cómo sus familias, amigos y compañeros de Carpa, influyen en su proceso como artistas.

Por otra parte, se puede dilucidar cómo la formación en el Circo fomenta unas formas de interacción que contribuyen al aprendizaje de valores y formas de pensamiento colectivas; a pesar de las condiciones limitantes que están presentes en el contexto Colombiano frente al desarrollo integral de las artes circenses.

5.2 La cultura circense, una cultura de cambio: Cambios obtenidos por los/las jóvenes en su proceso de formación en la ENCPT

Esta categoría de análisis se sitúa en el segundo objetivo de investigación, que tiene como fin: conocer los cambios obtenidos por tres jóvenes en su proceso de formación en artes circenses que aportan a la definición de su proyecto de vida. En este sentido, se procedió a recolectar los datos a partir de los relatos de tres familiares de los estudiantes -madre, hermana y abuelo- que hicieron parte de la muestra cualitativa, haciendo uso de la entrevista semiestructurada. Esto, para poner en diálogo las perspectivas de lo que ha implicado el arte, -más específicamente el arte circense- en los cambios obtenidos por los jóvenes a nivel académico, cultural, laboral y social, así como lo que puede generar el arte circense en el ámbito político comunitario.

Cabe mencionar que uno de los motivos principales que impulsó a entrevistar a esta población, es precisamente el contacto cotidiano con los/las estudiantes en la medida en que, se considera que en el entorno familiar se pueden identificar de manera más directa los cambios que han obtenido estos jóvenes a partir de su formación en la ENCPT, sin embargo, también se tuvieron en cuenta relatos de los/la estudiante a través de los cuales también se evidencian estos aportes, que en diversas ocasiones se encontraban

implícitos en sus narraciones. También es importante aclarar que las diferencias de edades entre las personas entrevistadas cumplen un papel importante, pues son de distintas generaciones y por ello, los hallazgos presentados se encuentran intrínsecamente relacionados a su punto de vista o perspectiva particular.

Desde la dimensión académica/ cultural

Inicialmente es menester traer a colación los referentes documentales que hablan sobre las diferentes concepciones de circo, los cuales hacen referencia a las contribuciones de éste a nivel social, en tanto, puede transformar -desde las diferentes expresiones artísticas- la vida de las personas e incluso mitigar algunas de las problemáticas sociales, como por ejemplo, la falta de recursos de algunos(as) niños(as) y jóvenes para acceder a la educación formal y que además de esto se encuentran inmersos en contextos de violencia. Dichas concepciones también se lograron dilucidar a partir de las personas entrevistadas quienes han evidenciado el valor que se le otorga al arte.

Pero esta nueva concepción del circo de aquí de Cali que ya es pues, un circo que está integrando a muchachos de la ciudad que están allí, que tienen esas capacidades aprobatorias, que se están potenciando, entonces para nosotros -las personas mayores- es una concepción nueva, este... la concepción del circo como un modo de vida, como un proceso educativo para nosotros es nueva y todas las cosas nuevas dan un poquito de miedo pero ya en lo personal, yo siempre he creído en toda comunicación con el arte, cualquier forma de arte. Yo miro en Circo como una mezcla entre arte y deporte entonces yo creo que esta concepción mejora notablemente el ser humano, lo mejora muchísimo. Toda concepción del arte tiende a mejorar el espíritu humano porque es una concepción netamente del espíritu, entonces engrandece el espíritu [Entrevista a familiar – estudiante No. 3]

Puede verse que a lo largo del tiempo las concepciones acerca del Circo han ido cambiando; hoy en día al Circo se le atribuyen unas características que aluden a procesos educativos no formales, los cuales podrían entenderse como aquellos procesos orientados a la formación de las personas desde un ámbito externo al marco de la educación formal/institucional pues “para el desarrollo holístico de los jóvenes es necesario el desarrollo de proyectos educativos centrados en la actividad artística y

corporal (...) Las actividades artísticas en general y la danza en particular se evidencian como una herramienta óptima de acción socioeducativa con jóvenes en situación de riesgo o vulnerabilidad social” (Mundet, 2015, p 325).

En este orden de ideas, también se le otorga un alto grado de valor a la formación artística por estar íntimamente relacionado a la persona, a su ser y a su espíritu.

Y ya estar en un circo de estos que yo ya veía pues que tenía una formación pues como integral, y que incluso muchos de los muchachos de los barrios marginales de Cali hasta mejoraban su vida porque tenían un derrotero, porque tenían ilusiones, porque en vez de estar haciendo cosas que no debían hacer, ocupaban su tiempo positivamente. Entonces para mí fue algo positivo, a mí me gustó muchísimo [Entrevista a familiar - Estudiante No. 3]

Se observa entonces, que esta formación integral que se brinda desde las artes circenses, más específicamente desde la Escuela Nacional Circo Para Todos, abarca no sólo las destrezas técnicas y físicas, sino que además integra las facultades mentales y espirituales para lograr el desempeño requerido; aspecto que no se encuentra alejado de los aportes que desde las distintas expresiones de arte se logran a nivel social.

En la entrevista puede verse que desde generaciones pasadas el arte ha sido un medio de transformar las realidades -que en primera instancia- son individuales, pero que de ser masivas se convierten en transformaciones sociales. Es evidente que en la actualidad, muchos(as) jóvenes tienen historias de vida en las que aluden al circo los logros personales que actualmente tienen, pues el arte es concebido como un proceso de “transformación constante, que permite la expresión, la comunicación y la liberación, a partir de instalarse como generador de cambio y de construcción” (Ciancone, 2012, p. 18). Además, que integra una dimensión social en donde se pueden construir relaciones a través del arte, y facilitan espacios donde se establece la crítica y la reflexión generando alternativas de solución.

Sin embargo, la riqueza del arte en el mundo personal y social se ha visto opacada y no se le ha otorgado la significancia que siempre ha tenido, por esta razón, merece ser visibilizado como un medio de transformación de vidas; como un sector que educa desde lo no formal y que tiene tanta validez como la educación formal.

Estudiar en la Escuela Nacional Circo Para Todos implica unos retos personales para quienes deciden insertarse en este mundo, sugiere unos cambios no sólo individuales sino también sociales que se ven reflejados a lo largo del proceso y a través de los entrenamientos, de las prácticas, el entorno familiar y social. Como menciona Montes:

Es necesario revisar la relación entre Educación Artística y los procesos de intervención y transformación que se llevan a cabo en distintos contextos sociales, en especial, aquellos en situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión social. La propuesta se basa en una Educación Artística como una herramienta creativa e innovadora que favorezca la integración social, es decir, como una modalidad de tratamiento e intervención, puesto que está íntimamente relacionado con el crecimiento individual de cada persona, además de posibilitar el desarrollo de sus potencialidades (Montes, 2014, p. 5).

En este orden de ideas, es importante resaltar que el carácter social que ha tenido la ENCPT adscrita además a la educación no formal, se puede evidenciar desde su currículum de materias que tienen como finalidad la formación de los(as) estudiantes desde los aspectos técnicos del Circo hasta el lado humano de los(as) artistas. De este modo, los y las estudiantes que hacen parte de este proceso tienen una formación integral que ha permitido generar cambios en sus distintas dimensiones. Dichos cambios los pueden identificar los/las jóvenes, así como también sus familiares.

Imagínate que ella entró al circo a los 13 años siendo una niña, entonces en ese tiempo era muy cuidada, en cambio ahora mi mamá ya permite que ella coja un bus sola; además que comparta todo el día con otras personas, otro estilo de vida porque es otra cultura y observa ciertas cosas que de pronto no en la casa ni yendo al colegio, entonces tanto el físico como el pensamiento le va cambiando [Entrevista a Familiar - Estudiante No. 2]

Pero este ya es un proceso donde te preparan académicamente desde el punto de vista acrobático y mejora enormemente [Entrevista a familiar - Estudiante No. 3]

Es claro entonces, que insertarse en un contexto como el circense implica unos cambios culturales, y conlleva a ver y compartir otras formas de vida que a su vez van modificando las propias. La cultura del circo transforma a partir de la cotidianidad, y más aún en un entorno en donde se comparten hasta los alimentos, en donde se comparte el riesgo, se le da lugar al compañerismo, a la comunicación, al diálogo, a la

unión y otros valores que hacen parte de la cultura circense. El circo enseña pues, a trabajar de manera comprometida por cada meta y ello supone unos cambios personales:

El ser humilde, es que yo era muy mimada, yo quería todo desmenuzado y el circo me dio una cachetada y me dijo, hágale que si usted no trabaja nadie le va a hacer nada, y ahí comenzó todo, los dolores, los golpes, las fracturas y fui cambiando, siendo más fuerte [Entrevista a estudiante No. 2]

Todas estas enseñanzas y aprendizajes que hacen parte de la formación académica de los(as) estudiantes, denotan unos cambios personales que se implican en el ámbito académico y cultural, entendiéndose este último como todo el capital intelectual adquirido a partir de dicha formación. Lo cual también se ve reflejados en otros espacios - por ejemplo, en el familiar- y en el cambio de prácticas cotidianas; todas estas atribuidas a las enseñanzas impartidas desde Circo que denotan integralidad en el proceso y que por ende influyen en gran medida en la formación humana de los(as) estudiantes:

[...] sí, fue por el circo, porque allá le enseñan teatro, ballet, música, muchas cosas, entonces como te digo, ella ha cambiado mucho, la cultura de ella dice circo, ella tiene un letrero en la cabeza que dice circo [Familiar – Estudiante No. 2]

Las transformaciones generadas en los y las estudiantes también se encuentran íntimamente relacionados con los cambios que supone un entorno muy importante: el laboral. Como ya se ha manifestado, la educación en la ENCPT se encuentra estrechamente vinculada a este ámbito pues los(as) jóvenes que egresan tienen asegurado un empleo que, además de generar ingresos económicos, suscitan capital cultural, dado que la vinculación a la agencia Circolombia les permite viajar a otros países, conocer y hacer parte de otras culturas.

Desde la dimensión laboral

Mediante las entrevistas, se pudo evidenciar que si bien, las(os) familiares coinciden en que la formación de la Escuela Nacional Circo Para Todos es muy completa y percibida

como una gran oportunidad para sus hijos, nietos y hermanas, no sólo en términos de lo formativo sino también de lo personal, social, cultural e incluso laboral; también hay poco reconocimiento de su desempeño profesional y remunerativo en este medio. Pese a ello, se veía de manera implícita a través de las entrevistas que el reflejo de estas oportunidades era precisamente el de las oportunidades laborales que provee el Circo:

Porque pues sabiendo que es gratuita, imagínese que no tiene que pagar nada, él tiene su beneficio, entonces se forma como persona y pues aparte de eso también es un medio para él que le gusta ese arte, es un medio de trabajo para él porque se forma como persona y como artista [...] Él dice “mamá cuando me salga un viaje de trabajo yo en lo que pueda colaborarle aquí, le ayudo” porque como estoy haciendo la casa todavía, vivo sola, trabajo sola, tengo un novio pues que me ayuda pero no más. Él dice que en un futuro si le va bien trabajando quiere ayudarme, colaborar en esa parte. Él dice que quiere viajar para trabajar para tener una estabilidad económica mucho mejor [Entrevista a familiar - Estudiante No. 1]

Una de las aspiraciones que tienen los(as) jóvenes que se encuentran directamente involucrados con la Escuela es poder viajar, al mismo tiempo que trabajan y obtienen ingresos económicos. A nivel general, las personas entrevistadas coinciden en que uno de los mayores cambios se encuentra vinculado al desarrollo de acciones orientadas a alcanzar las metas que les exige el Circo, pues de estas dependen que se especialicen y gradúen en el tiempo estimado de cuatro años que ofrece la formación en la Escuela.

Sí, yo considero que en todo, porque desde que ella está allá ha madurado muchísimo tanto a nivel personal como en lo laboral, como te decía para ella estar en el circo es una gran ayuda económica porque allá después de que salgan se van a encargar de ganar algo que es para ella, todo lo que ella ha luchado este tiempo va a tener sus beneficios ahora después de que se gradúe, entonces también considero que es más por el lado laboral, pero también en su actitud [Entrevista a familiar – Estudiante No. 2]

En este sentido, los cambios obtenidos por los jóvenes que aportan a la definición de su proyecto de vida pueden verse en dos sentidos: el primero de ellos es que los cambios antecedan al proceso de formación, es decir, que para estar becado en el Circo se deben adoptar una serie de normas en cumplimiento a un manual de convivencia, las cuales

suponen unas modificaciones actitudinales por parte del/la estudiante; y el segundo, visto como los cambios adquiridos durante el proceso formativo.

Además:

[...] yo veo de ella que ha seguido en su trabajo porque lo ama, porque lo quiere, porque le da una estabilidad económica y lo hace principalmente porque lo quieren, porque uno debe hacer lo que le gusta, porque no te voy a mentir, yo estudié cosas que me encantan que tienen que ver con el medio ambiente y los animales, estudié varias cosas en el SENA relacionadas a eso y no lo seguí porque sinceramente no pude conseguir trabajo, y a pesar de que es lo que a mí me gusta, no me dio dinero, entonces, a ella le gusta, pero también le va a dar estabilidad económica, porque todos los que yo he visto que han salido del circo tienen trabajo. Entonces esa es la primera opción, que le guste, la segunda es que le da dinero [Entrevista a familiar - Estudiante No.2]

De este modo, los cambios que han obtenido los/las jóvenes han sido identificados por sus familiares, quienes en un proceso de interacción cotidiana en el entorno familiar, pueden percibir con relación a la formación que imparte el Circo. Pero además de esto, es importante resaltar el modo en el que estas personas ven las oportunidades que brinda el Circo en el contexto laboral, pues generalmente aquellos(as) que desconocen el papel del arte a nivel social, especialmente de las artes circenses (también estigmatizadas), no le atribuyen a este campo una validez en términos económicos; situación que hace más difícil la visibilización de estas prácticas artísticas que generan beneficios en muchos aspectos. En este contexto, la modificación de percepciones que se dan en los micro espacios -como por ejemplo el de la familia- augura un importante cambio en el modo de percibir estos beneficios que se derivan del arte circense, en especial el que se infunde desde la Escuela Nacional Circo Para Todos porque permite que el/la estudiante, por un lado, se preocupe por cambiar aspectos personales para alcanzar sus objetivos, y se enamore y apasione por lo que hace; pero por otro lado, también permite que lo vea como un proyecto de vida en la medida en que su estancia y trayectoria en el proceso de formación en el Circo les pueda generar un sustento económico.

Un aspecto que ejemplifica los aportes que realiza el Circo en términos laborales, tiene que ver precisamente con los cambios y decisiones que toman las personas al momento de proyectar su futuro, pues es claro que “el contexto social, cultural, político y

económico en el que el individuo se encuentre es clave para determinar las oportunidades con las que cuenta para cumplir los objetivos planteados, ello debido a que cada elemento que compone su entorno se ve reflejado en las decisiones tomadas respecto a su vida” (Díaz, 2014, p. 1). Como menciona uno de los docentes:

Pongo el ejemplo de José Henry, él era un muchacho que vivía en una casa de protección donde su futuro era el de hacer chapas, panadero, cerrajero o no sé qué otro tipo de actividad puede hacer ahí y hoy en día es uno de los profesionales más cotizados que tiene Colombia en el arte circense. Incluso tiene un personaje muy interesante donde ha aprendido no solamente maromas y acrobacias, ha aprendido también lo que es la parte artística. Quiere decir esto, que el circo como tal ofrece oportunidades futuras [Entrevista a docente No. 2].

De este modo, puede verse que las personas entrevistadas coinciden en que el arte circense puede contribuir enormemente a la estabilidad económica de quienes se encuentran involucrados(as) en este, y que para alcanzar este logro es necesario en muchas ocasiones gestar cambios a nivel individual, social y familiar; pues de las actitudes y comportamientos depende la permanencia de cada uno(a) en el circo.

Desde la dimensión social, individual y familiar

Los cambios más importantes e identificados por las personas entrevistadas tienen que ver precisamente con los aspectos individuales de quienes se están formando como futuros artistas circenses, los cuales influyen directamente en su entorno familiar e incluso social. En este sentido, los(as) familiares de estos artistas en formación reconocieron en ellos/as unos cambios de orden físico pero también elementos relacionales e individuales, pues si bien, “ resulta importante tener un trabajo y un ingreso estable para suplir las necesidades básicas de la vida, otros aspectos son también fundamentales en la construcción del ser humano, las relaciones interpersonales, las capacidades y habilidades sociales para vivir en comunidad, los vínculos afectivos, los lazos emocionales, todo ello hace de la persona un ser integral” (Díaz, 2014, p. 39). Como menciona una de las personas entrevistadas respecto a estos cambios:

Uff enormemente. Primero que todo físicamente, ese era un flaquito y ahora es un tipo muy atlético ¿cierto? Era un flaquito que daba lástima, llegaba y miraba y “mm ese man debe ser de una religión donde ayunan mucho porque mire, vea, ese era un famélico, uno llegaba y lo miraba y yo decía “un niño del África” y mire ahora ya musculoso, atlético, y yo creo que físicamente ya ha habido un cambio ¿no? [...] porque hay un nivel de disciplina, mejora la parte física, mejora también en lo espiritual. Si tú eres capaz de hacerte tres flexiones porque no puedo más, era un flaquito que no tenía ninguna masa muscular, y ahora te haces 40 flexiones o 50, has mejorado mucho, pero esa mejora implica mucho compromiso mental porque tú dices “mañana me hago 4, mañana me hago 6 ¿cierto? Y vas potenciando la mente hasta que tu cuerpo no pueda y lo va potenciando más, entonces si él emplea esa capacidad física y ha ido logrando esa mejora física en su vida diaria entonces él entendió que lo puede lograr porque ya tiene la capacidad de resistir, de ir más allá de donde su cuerpo lo permite [Entrevista a familiar - Estudiante No. 3]

Contrastando con lo que dijo un estudiante, es evidente que el cambio lo perciben las demás personas, pero también el estudiante:

Creo que la seguridad que uno ha ganado porque, como les dije, yo era un acomplejado supremo que cualquier cosita lo hacía “cortavenas” a uno, que a uno lo hacían sentir mal cualquier cosita que le dijeran a uno, creo que he ganado bastante seguridad con eso [Entrevista a estudiante No.3]

Los cambios obtenidos por estos artistas en primer lugar, son de orden físico, entendiendo que la preparación implica sobre todo mucha técnica y destreza, lo que permite -mediante la práctica- obtener unas transformaciones en la apariencia corporal. Estos cambios, sin duda, representan una característica importante para los/las artistas en formación, pues su progreso demuestra que el trabajo y la práctica diaria genera unos resultados que se manifiestan no sólo en la anatomía física, sino también en el ‘ser’ de cada persona. Una de las personas entrevistadas expone al respecto:

Yo miro en Circo como una mezcla entre arte y deporte entonces yo creo que esta concepción mejora notablemente el ser humano, lo mejora muchísimo. Toda concepción del arte tiende a mejorar el espíritu humano porque es una concepción netamente del espíritu, entonces engrandece el espíritu (...) A mí me agradó muchísimo porque yo siempre he sido fanático del deporte, toda la vida he sido fanático del deporte. Entonces yo dije, no pues ahí va a tener una formación como buena porque va a potenciar su físico... físicamente es favorable para el cuerpo ¿verdad? Y ya estar en un circo de estos que yo ya veía pues que tenía una formación pues como integral [Entrevista a familiar - Estudiante No. 3]

Como se ha mencionado, estar insertos en un contexto artístico el cual invita a la convivencia con otras personas que tienen un objetivo en común, sugiere una preparación física y emocional que se va adquiriendo a través de la formación que brinda la Escuela. Está claro además, que estos cambios no solo son percibidos por quienes se encuentran directamente vinculados en el Circo sino también por parte de quienes de manera indirecta hacen parte de ese proceso. Por esta razón, es innegable que el arte circense ejerce en las personas una transformación física, relacional y emocional, precisamente por ese carácter social con el que ha sido reconocida la Escuela, las características sociodemográficas de quienes ingresan, y sobre todo la formación integral que ésta ofrece.

Margie entró estando muy niña y ella maduró muchísimo estando allá, ella ahora tiene un pensamiento muy diferente [...] ahora ella ya es: a mí sólo me gustan las personas del circo, o ciertas cosas que tienen que ver todas con el circo: la música, la forma de vida. Antes aquí, manteníamos peleando muchísimo, no me entendía ni con ella, ni con mi mamá, ni con la mayor, con todas pero con ella más, porque ella es la menor y yo soy la que sigue, entonces siempre chocábamos mucho, ahora ya no; ahora yo pienso devolverme acá unos meses y pienso que ella ha cambiado muchísimo, la relación ha mejorado muchísimo. Pues en cuanto a la casa, hay que entender algunas cosas porque por lo menos ella siempre llega muy cansada, entonces a veces no puede ayudarle en algunas cosas a mi mamá, pero eso es todo. Entonces en cuanto a actitudes sí ha cambiado mucho, antes ella buscaba pleito, ahora ya no [Entrevista a familiar - Estudiante No. 2]

Dentro de los aspectos relacionales, los/las familiares de los/as estudiantes identifican un cambio en la parte actitudinal en tanto, puede evidenciarse una ‘madurez’ intelectual que tiene que ver con las distintas formas de ver la vida y asumir otras posturas respecto a diversas situaciones. La cultura del Circo influye en gran medida en el proceso de socialización de cada persona, pues va modificando las pautas relacionales a través de los cambios que en la formación van obteniendo. Es claro pues, que en el entorno familiar se aprecian estos cambios en virtud de lo que ofrece el Circo no sólo desde su enseñanza artística, sino también en lo que respecta a las personas que conviven a diario en la carpa, quienes son una fuente de enriquecimiento para cada persona, pues el circo refleja precisamente esa unión y compañerismo que merece este contexto en donde son muchos los riesgos que se corren.

Jhonatan nunca ha sido como muy de la calle, ha sido más bien casero y ahora ya sale, anda con amigos, que día se fue para el Lago Calima en la moto con los compañeros del circo y todo, está socializando más. Y de pronto lo que se puede notar es que socializa mejor porque tiene más seguridad entonces cuando uno es muy inseguro, uno tiende a ser introvertido y no tiene una gran comunicación con los demás. Esas inseguridades le impiden porque está pensando “se van a burlar de mí”, “no lo hago bien”, “me van a criticar”. Pero cuando tú eres un artista de circo que das tres vueltas de campana así, entonces tu sabes que te admiran ¿cierto? Y eso te potencia la seguridad. Entonces una de las cosas que los seres humanos tenemos hacia la sociedad es esa necesidad de aceptación, entonces cuando estás en un circo o eres un bailarín de Salsa o eres algo relacionado con el arte por lo menos, eso te potencializa la seguridad y te sientes aceptado [...] la sociedad busca eso también y lo acepta a los demás, entonces en él le ha servido mucho porque ha ganado seguridad, y eso se refleja en que socializa mejor [Entrevista a Familiar - Estudiante No. 3].

Este es otro de los elementos que merece ser reconocido; el Circo, como espacio de encuentro entre unos y otros, adjudica cambios importantes en la vida de las personas, pues un aspecto fundamental no sólo en el modo de relacionarse con sus pares y demás, sino también en la formación artística que incluye -entre otras cosas- el teatro, sugiere que exista una seguridad y confianza en sí mismo/a, y que de este modo sea transmitido al público. Por tanto, esta es sin duda una de las transformaciones más importantes tanto en el aspecto individual, como en el artístico/profesional, pues se va adquiriendo conforme evoluciona en su formación.

De la mano con estas transformaciones, se encuentran otras más explícitas que hacen parte del entorno relacional/familiar, y que tienen que ver con un antes/después de la persona:

Muchísimo, porque se ha preparado como persona, como lo que es, un hombre formado, ha cogido más madurez, siento como que en él hay más responsabilidad. No sabía de eso, ni me imaginaba que iba a estar en el circo, ahora que él ya está en eso es que vengo a descubrir que de pequeño quería hacer que de mimo, se maquillaba, se disfrazaba. Yo lo dejaba, salía a hacer una vuelta y cuando yo llegaba estaba con todo el público de la cuadra ahí, se ponía un pantalón cortico, se ponía zapatillas como mangas y yo no sé, se ponía a cantar como enanito así y empezaba a cantar y todos los niños de la cuadra por la ventana mirando, imagínese desde pequeño así yo no sabía pero él ya tenía ese don [Entrevista a familiar - Estudiante No. 1].

Ahora tiene más seriedad, un poco más de responsabilidad, él y yo era como que antes ¡ah! como que alegábamos así, ahora no, es más serio, más maduro. Eso era una alegadera terrible, ahora no, él come, lava su plato, lava su ropa, organiza su ropa y si bueno...y si se va para su apartamento pues es hora de irse, y si es de quedarse pues se queda, pero no tengo que estarlo empujando, es que antes había que empujarlo para todo, no, y ahora ya no, él tiene sus propias responsabilidades [...] él ya es un joven que tiene su propia autonomía y en eso está bien [Entrevista a familiar - Estudiante No. 1]

Desde la percepción de esta madre puede identificarse la influencia que ha ejercido el Circo en el modo en el que se relacionan los(as) jóvenes en el entorno familiar al igual que los cambios personales que esto conlleva, pues como ella mencionaba “se ha preparado como persona” y esto otorga reconocimiento a la formación que reciben desde la Escuela. Además, sin dejar de lado lo que implica ganar autonomía⁵, entendiendo ésta como migrar del lado de la madre y el padre, hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones y las responsabilidades que esto conlleva; la madre de este estudiante contempla que muchos de estos cambios en la relación madre e hijo son producto de la formación que está recibiendo pues estos se vienen gestando desde su entrada a la Escuela. Como menciona Díaz; García y Peña (2014, p. 16) “en el proceso de construir su propia identidad, el mundo social del adolescente se extiende, se presentan cambios sociales en cuanto a la relación que establece con los demás, comienza a apartarse un poco más del ámbito familiar y de sus padres, en busca de autonomía, diferenciación e identidad personal”.

Por su parte, los/las estudiantes también identifican unos cambios en sí mismos que merecen tener relevancia, pues reflejan la introspección que realizan al ver estas transformaciones a lo largo del tiempo y les permiten hacerlas conscientes:

Porque yo fui una persona como muy relajada, muy tranquila y llegaba al punto de ser tan relajado que me importaba un carajo todo, dejé de lado muchas cosas, en el colegio me iba muy mal... me iba muy mal académicamente pero después de un tiempo empecé a conocer personas que siempre me

⁵ “La autonomía tiene el significado de que la persona humana posee una tendencia muy marcada a dominarse a sí misma y al medio ambiente para poder independizarse de sus controles externos. Es de esta autonomía que se deriva la responsabilidad social que cada persona tiene frente a sí misma y a la comunidad en la cual vive. La autonomía lo es en la medida que el ser humano vive inmerso en sistemas sociales que necesariamente significan interrelación social.” (Vargas & Isaías, 2005, p. 21) En Calvache & Guzmán (2013).

inculcaron la disciplina y el respeto, a parte de mis padres que me inculcaron eso y al entrar al circo tenía que centrarme más porque si no lo hacía, no podría hacer ni una bien ni la otra, tenía que centrarme: hacía las dos bien o no hacía ninguna. Para mí el circo lo que me ha enseñado es disciplina principalmente y trabajo fuerte [Entrevista a estudiante No. 3]

Pues bien, hacer parte del mundo circense acarrea una serie de decisiones que debe tomar quien decide asumir esta responsabilidad, porque es menester cambiar de hábitos y prácticas que antes del ingreso a la Escuela se llevaban a cabo, lo que también viene acompañado de las personas que hacen parte de dicho proceso y motivan esta formación. No se trata entonces de una enseñanza separada de lo humano, se trata también de juntar todas las piezas: habilidades físicas, destrezas, desarrollo de la personalidad; integralidad.

Pero todo fue un proceso de evaluación, estar en el nivel que estoy ahora fue un proceso arduo porque entré en ceros a la Escuela. Casualmente estaba un profesor de Bogotá, llamado Rodolfo que me dijo “yo a vos te veo potencial, yo a vos te veo como un buen acróbata” y yo me creí eso, dije “si ellos pueden ver eso en mí por qué yo no” entonces me motivé [Entrevista a estudiante No. 3]

Otra estudiante expresa:

Uff, yo creo que el más importante de todos es que cambié como persona. Sí, porque yo era de esas niñas mimadas, resabiadas, que si no me compraban algo lloraba y me lo tenían que comprar, yo era grosera, maleducada, vulgar, así, o sea un desastre y el circo me cambió total porque no convivía, pues en el barrio en que yo vivo todas las niñas son así, los muchachos desde que son niños comienzan como con mucho mundo, y pues...así era yo, y entonces entrar al circo y ver todo ese poco de personas que no me querían por como yo era, me hizo ir cambiando cosas y a una persona a la que yo le debo mucho, mucho, mucho así mi cambio drástico de personalidad fue a mi ex novio, Felipe⁶ [Entrevista a estudiante No.2]

Desde que entré en la escuela soy más responsable, a veces un poco descuidado pero uno aprende a hacer más responsable [Entrevista a estudiante No. 1]

Transformarse durante este arduo proceso no es un asunto fácil, pese a ello, los/las estudiantes ven la riqueza que tienen en la Escuela a nivel formativo y también humano. Las múltiples relaciones que ahí se establecen reflejan de una u otra manera cambios en las personas, los cuales son reflejados no solo en la individualidad sino en el trabajo en

⁶ Estudiante de la Escuela Nacional Circo Para Todos - sede Bogotá.

equipo que caracteriza el Circo, sobre todo si este arte es visto como un proyecto de vida en sí mismo:

Creo que en la cuestión emocional me ha ayudado muchísimo porque tengo que reconocer que cuando yo está más niño yo tenía muchos complejos porque, tras de chiquitico era re flaquito, físicamente muy pequeño, delgado, entonces era muy acomplexado. Yo entré principalmente por un Hobbie, pero después de un tiempo me fui dando cuenta que se vuelve un estilo de vida para ti. Yo creo que emocionalmente me ayudó muchísimo a superar muchos complejos y uno se rodea de gente que también te ayuda a eso, a superar todas las dificultades que tengas y ellos siempre ahí animándome para que puedas salir adelante, siempre te están apoyando en lo que sea [...] Estaba descuidando mi forma ser, mi autoestima, mi forma de vestir, mi autoimagen, todo en general; estaba olvidándome de mí mismo entonces ellos me han dicho que en momentos debo ser egoísta. En muchos aspectos me han hecho cambiar porque me han hecho entender que hay personas que están allí para apoyarte [Entrevista a estudiante No. 3]

En este sentido:

Pertenecer a un grupo de amigos o compañeros es importante para cualquier ser humano, pues éste brinda la oportunidad de obtener una sensación de seguridad, reconocimiento con un igual, afinidad y proximidad constante. Al hablar de adolescentes entran en juego, y con más relevancia, aspectos como el reconocimiento de sí mismo en relación a un otro, la aceptación y la popularidad, ser miembro de un grupo brinda el fortalecimiento de la imagen propia. La amistad y las relaciones en el grupo de pares es uno de los puntos clave para entender la complejidad de la adolescencia, es necesario sentirse parte de un grupo e identificarse con él, lo que ayudará a configurar poco a poco la propia identidad adulta (Díaz; García y Peña, 2014, p. 22).

Otra estudiante entrevistada también menciona que la convivencia con otras personas le ayudó a cambiar un poco su forma de ser, pues resalta la importancia que ejercen los/as demás sobre ella hasta el punto de modificar en sí misma modos de accionar frente a distintas situaciones:

Yo ya no soy ni la sombra de lo que era antes, pues yo soy malgeniada pero no de rebeldía infantil. Pero yo ya soy humilde, me disculpo cuando sé que la embarré, antes no hacía eso, ya como que aprendí a agachar la cabeza porque es muy difícil, pues a mí me costó mucho. Pero lo bueno es que ya lo hice [Entrevista a estudiante No. 2]

Por su parte, estos cambios individuales se ven reflejados en otras formas de pensamiento, y la intención de asumir diversas situaciones con una visión distinta a las

que socialmente son válidas. Insertarse en el mundo del Circo implica cambiar la forma de pensar, pues es sumergirse en una cultura llena de diversidad de pensamiento y formas de vida:

Además, que comparta todo el día con otras personas, otro estilo de vida porque es otra cultura y observa ciertas cosas que de pronto no en la casa ni yendo al colegio, entonces tanto el físico como el pensamiento le va cambiando [Entrevista a familiar – Estudiante No. 2]

El circo me cambió como la forma de ver el mundo, como la forma de ver la vida, me enseñó a ver que hay magia, que el circo da magia y que... no es necesario ser común, que uno puede ser diferente, es que a uno le enseñan como que uno tiene que ser igual a todos porque ser raro es malo, y el circo me cambió eso antes lo raro es genial, pues para mí. Una persona diferente a mí me encanta [...] Me ha ayudado a cambiar a pensar como que yo no necesito un hombre para seguir adelante, ni...no sé, tener que estar haciendo aseo para ganar dinero, como cosas así [Entrevista a estudiante No. 2]

Desde la dimensión político comunitaria

Se ha mencionado que el arte ejerce importantes transformaciones a nivel individual y familiar, pero estos cambios no sólo impactan en los micro espacios sino que además, tienen un alto grado de incidencia en el contexto social y comunitario, pues a partir de las prácticas circenses se contribuye a la definición de los proyectos de vida de los/as jóvenes quienes en su mayoría están insertos en contextos de violencia o son de escasos recursos. En este sentido, la Escuela Nacional Circo Para Todos ofrece unas becas que suplen unos gastos económicos, suscitando grandes beneficios a aquellos(as) que hacen parte de la Escuela y generando también un impacto social a través de la educación artística, pues:

Al formar parte de la historia cultural del sujeto, los proyectos de vida contribuyen a la conformación de su identidad y lo facultan para dar cuenta de algunas de las dinámicas constitutivas y constituyentes de su subjetividad. El concepto de Proyecto de vida posibilita interrogar a propósito de las relaciones sociales en el espacio, facilita la lectura de los desplazamientos entre los ámbitos microsociales y los macrosociales, es decir, a través de éste se puede examinar el entramado de redes que se tejen en los ámbitos íntimos y privados, pasando por los comunitarios hasta llegar a los públicos (Franco, 1997 y 1999) en (Silva & Salazar, 2009, p. 423).

Este impacto visto desde lo comunitario, se expresa a través de los cambios que pueden obtener quienes se involucran con el Circo, y esta contribución -invisibilizada actualmente- es una práctica que antecede a esta generación:

Yo pienso que el arte es el espíritu y el corazón de los pueblos. Toda manifestación artística es bienvenida para los pueblos. Nosotros ignoramos las expresiones artísticas devaluadas, las menospreciamos, pero es por falta de conocimiento, por falta de formación, porque tal vez hemos empequeñecido nuestro espíritu por la forma como vivimos, pero esas actitudes artísticas son extraordinarias [Entrevista a familiar - Estudiante No. 3]

Pero:

Incluso los muchachos de los barrios marginales de Cali hasta mejoraba su vida porque tenían un derrotero, porque tenían ilusiones, porque en vez de estar haciendo cosas que no debieran hacer ocupaban su tiempo positivamente, entonces para mí fue algo positivo, a mí me gustó muchísimo [...] Entonces yo siempre he pensado que los pueblos expresan su forma de ser a través del arte, este circo es una manera de arte también que ha combinado muchas cosas que están allí fusionadas [Entrevista a familiar - Estudiante No. 3].

En este orden de ideas, la percepción acerca de las diferentes expresiones artísticas es que éstas contribuyen enormemente al cambio de las personas e incluso a la definición de sus proyectos de vida, pues mediante el arte, muchos jóvenes han salido adelante y han modificado sus formas de vida:

Es claro que el arte contribuye a la sociedad porque es una forma de cambiar la visión de las personas, tenemos un ejemplo claro que son los muchachos que están fuera del País ahora que son los de Urban, los de Burbuja; todos ellos eran de lugares bajos, de lugares peligrosos, de comunas fuertes, y a todos ellos, el arte en sí les cambió su forma de pensar porque... incluso Chuchin tiene varios disparos encima, en las piernas ya se le ven varios impactos de bala... en la espalda, y uno ve que han cambiado su modo de vida y la forma de ver las cosas. Yo creo que el arte puede contribuir a la sociedad porque hace que las personas cambien su mentalidad, su forma de ser, y si lo están mandando por un mal camino los puede hacer reflexionar y decir: “este camino no me va a llevar a nada, mejor salgo de esto y me enfoco [Entrevista a estudiante No.3]

También:

Hay personas que a veces no tienen muchas cosas para hacer entonces conocen a un amigo que no hace nada, o fuma... y claro, se engoman con eso. Pero cuando conocen algo de circo que les llama la atención, que puede ser malabares o la acrobacia se engoman más en eso, o sea se vuelven adictos pero a otra cosa. Porque les toca sacar un truco y hace más y más, y se van olvidando de eso otro. A muchos les ha pasado así [Entrevista a estudiante No.1]

Como menciona Meertens (2000 en Silva & Salazar, 2009, p. 420):

El proyecto de vida abre perspectivas hacia el futuro en términos de esperanzas y propuestas articuladas entre sí, tanto en los individuos como en las colectividades sociales. Este conjuga, entonces, una intención, una voluntad de superación, alguna planificación y, sobre todo, cierta capacidad de controlar el curso de la vida cotidiana. Conecta las experiencias pasadas con la situación presente, y de allí fluye a las esperanzas del futuro, convirtiéndose éstas en proyectos de vida. Si bien va más allá de las estrategias de supervivencia, requiere cimientos materiales y posibilidades de anclarse en la realidad.

Así pues, uno de los cambios que ejerce el arte circense sobre los jóvenes, tiene que ver con la modificación de sus formas de vida, que si bien, el contexto en el que se encuentran inmersos influye de sobremanera en su futuro, el interés por otras actividades puede contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. En este sentido, las oportunidades que brinda la Escuela Nacional Circo Para Todos impactan la vida de los individuos, pero también impactan el contexto comunitario, pues implicarse en otro tipo de actividades les aleja de las prácticas violentas que en muchos barrios de Cali, exponen a niños, niñas y jóvenes, no sólo como víctimas, sino también como victimarios, es decir, como ejecutores de esas prácticas:

Esto le otorga un papel importante a la integración y rehabilitación social desde un enfoque artístico, considerando de suma importancia la participación ciudadana, mediante la cual se promueve y refuerza el sentido de pertenencia a la comunidad, pudiendo llegar a reajustar, también, relaciones familiares, grupales y/o sociales. Este es un ámbito donde las artes acontecen un rol importante y destacado, ya que se pretende intervenir con la comunidad, dando lugar así al arte colaborativo, también llamado arte en red, el cual nace en el contexto de las relaciones cotidianas, de la participación y del compromiso comunitario (Montes, 2014, p. 11)

Así pues, desde un contexto más específico, las personas pertenecientes a las comunidades -a partir de su acercamiento a algunas experiencias- pueden identificar la influencia que ejerce el arte en general, a la sociedad:

Entonces como seres humanos, como sociedad, el arte nos mejora indiscutiblemente; nos mejora, creo yo al 100% porque es una forma de expresión. Yo quisiera protestar por algo ¿cierto? Y si yo no tengo esa forma de comunicación posiblemente lo haga de una manera violenta. Pero vamos a suponer que yo soy un pintor, entonces yo tengo una expresión agresiva frente a algo entonces yo pinto un cuadro y ves los brochazos. Yo pienso que el arte es el espíritu y el corazón de los pueblos. Toda manifestación artística es bienvenida para los pueblos. Nosotros por formación miramos las expresiones artísticas devaluadas, las menospreciamos, pero es por falta de conocimiento, por falta de formación, porque tal vez hemos empequeñecido nuestro espíritu por la forma como vivimos, pero esas actitudes artísticas son extraordinarias [Entrevista a familiar - Estudiante No. 3]

Es claro entonces que el arte, enmarcado en una dimensión político/comunitaria es vista también como una forma de intervenir las problemáticas sociales, a la vez que mitigan -posiblemente- las diversas manifestaciones violentas a través de las expresiones artísticas, de lo corpóreo, lo teatral, lo actitudinal, lo Circense. Sin embargo, no se deja de lado la forma en la que estos espacios artísticos se han reducido a pequeños sectores, precisamente por la invisibilización de éste como ejecutor de un alto impacto social. Hoy en día, la importancia que se le ha dado a éste sector -en todas sus expresiones- le ha restringido su participación a nivel macro, pues socialmente no se le ha contemplado como un artífice de cambios sociales, individuales y comunitarios, lo que imposibilita su conocimiento y debilita así su intervención en lo social.

Es muy importante reconocer que las artes circenses, en especial la formación brindada desde la Escuela Nacional Circo Para Todos, efectivamente puede cambiar y contribuir a la definición de los proyectos de vida de los/as jóvenes, no sólo porque históricamente esto se ha demostrado -aunque poco reconocido-, sino por la voz de los actores que cuentan sus propias experiencias de vida y que ven en el arte circense, su proyecto de vida; como lo demuestran los jóvenes entrevistados quienes describen cómo su formación en el Circo impulsó cambios en diversos aspectos de sus vidas.

Es menester mencionar, que si bien la dimensión político comunitaria fue pensada también en términos de identificar la vinculación de los/as jóvenes a procesos o experiencias comunitarias que dieran cuenta de sus procesos artísticos fuera de la Escuela, no se evidenció una vinculación directa con organizaciones de carácter social y/o cultural, sino un deseo de transmitir estos aprendizajes y prácticas artísticas a personas inmersas en contextos de violencia y de escasos recursos, una vez terminado el proceso formativo. Pese a ello, los/as jóvenes se encuentran relacionados/as con otras fundaciones que a partir de las diferentes expresiones artísticas, pero sobre todo las circenses, buscan llevar todo este mundo artístico a otras esferas de la vida cotidiana como un medio de transformar realidades.

Finalmente, es claro que la educación no formal, en especial la que tiene que ver con el ámbito artístico -como el que se brinda en la ENCPT- contribuye de diferentes maneras al cambio individual, social, familiar y académico de quienes se involucran en este contexto artístico. Como pudo verse, son diversas las transformaciones que se dan no solo en la parte física, sino también en lo que respecta a actitudes y aptitudes como la disciplina, la constancia, el trabajo duro, el fortalecimiento personal, el autocuidado, la humildad, la confianza, el compañerismo, la unión, la comunicación, el diálogo, entre otros, que contribuyen a que las personas modifiquen prácticas por y para su futuro en este medio, pues hay que recordar que en muchos de los relatos, se encontraban implícitos estos elementos debido a que hacían parte fundamental para su permanencia en el proceso formativo, pero rescatando de igual forma el enriquecimiento personal que estos generan en las distintas esferas de la vida.

5.3 Construyendo y viviendo por y para el arte: Proyecciones a largo plazo de los estudiantes entrevistados que pertenecen a la ENCPT

Tal como se ha mencionado en los capítulos anteriores, la ENCPT es para los estudiantes una parte fundamental en sus vidas. Esto, en la medida en que ha generado aportes y aprendizajes significativos que han promovido diversas transformaciones; las cuales han sido identificadas por ellos(as) mismos(as) así como también por sus familiares y docentes.

Por lo anterior, es importante indagar por las proyecciones a largo plazo de los tres jóvenes en la dimensión académica, laboral, cultural y sociopolítica, para conocer cómo contribuye la formación en la Escuela Nacional Circo para todos, en la manera en que se proyectan en un futuro. En este sentido, los actores principales de este capítulo son los estudiantes, sin embargo, dado que los docentes y familiares que participaron también dieron aportes que permiten ampliar el análisis para dar respuesta a este tercer objetivo, sus testimonios también serán incluidos.

Antes de comenzar a indagar a los(as) jóvenes por las dimensiones ya mencionadas fue necesario -en primera instancia- conocer la noción que tienen cada uno(a) en relación al término proyecto de vida, pues fue de vital importancia identificar que no es un concepto ajeno y/o desconocido, a la vez que permitió hacer un pequeño acercamiento al punto de vista desde el cual se sitúan para planear y orientar dichas proyecciones, y la importancia que le otorgan a proyectarse en un futuro. Sin embargo, es importante clarificar que esto es algo que se va a ir comprendiendo de manera más amplia en el transcurso del capítulo.

Frente a lo anterior, los(as) estudiantes manifestaron:

Yo pienso que son las proyecciones que uno debe tener, que uno piensa a lo que quiere llegar, a dónde quiere llegar, cómo lo quiero hacer. Yo digo que para mí el futuro es algo totalmente incierto, uno no sabe las vueltas que pueda dar la vida, uno no sabe de un momento a otro, Dios no lo quiera; yo por ejemplo trabajo con mi cuerpo y de un momento a otro algunas partes de mi cuerpo dejen de funcionar o que ya no la pueda utilizar más ¿cómo voy a quedar? [Entrevista a estudiante No. 3].

En este testimonio, se reconoce la concepción de proyecto de vida como algo incierto, inesperado, y que posiblemente puede traer consigo ciertas situaciones difíciles.

También sale a relucir el miedo del estudiante por perder la capacidad física que tiene actualmente, pues trabajará como artista circense. En este sentido, el estudiante se está proyectando en un futuro -principalmente- desde su actividad formativa actual. No obstante, reconoce que no es fácil definir como algo acabado, cerrado y cierto.

Ahora bien, para el segundo estudiante se puede identificar, por un lado, una concepción de futuro ligada al destino, sin embargo, parece contradictorio que luego mencione que se debe invertir un esfuerzo para en la posteridad obtener resultados positivos de lo realizado. Otro aspecto que se observa es una proyección orientada -principalmente- a los logros materiales que se pueden adquirir gracias a su formación académica.

Yo siento que hay que hacer algo ahorita para tener algo en el futuro, más adelante, sino después. Como que el futuro se va a encargar de buscarte tu destino, o sea, el mismo va a hacer con tu vida lo que quiera. Si no hiciste nada ahorita, se va a perder el tiempo. Mientras que es algo que más adelante te va a rendir frutos, y lo que estás haciendo ahorita más adelante te va a ser provecho. Como ahorita, por ejemplo, lo que yo aprendo, más adelante lo puedo enseñar o si ahorita gano dinero con lo que yo hago, más adelante en un futuro, poder ahorrar y comprar, no sé, una casa o sacarle provecho a lo que estoy haciendo ahorita [Entrevista a estudiante No. 1]

Por último, la estudiante que se presenta a continuación denota una concepción más precisa del término proyecto de vida, desde la cual se puede reunir las nociones de los otros estudiantes entrevistados.

Si uno no tiene metas uno cómo las vas alcanzar ¿si me explico? o sea si usted no piensa cómo va a ser su futuro, qué va a hacer usted ahora para que tenga lo que usted quiere ¿si me explico? [...] Qué va a hacer ahorita si usted no tiene una meta, un punto fijo a donde ir, es como eso. Por eso es importante el futuro [Entrevista a estudiante No 2.]

En este orden de ideas, los tres estudiantes entienden el término proyecto de vida como un punto de llegada que permite orientar las acciones, decisiones y pensamientos que deben tener en el presente, para posteriormente obtener los logros deseados en el futuro, aunque consideren este como algo totalmente incierto. Por lo anterior, Franco y Pérez (2009) plantean que el proyecto de vida es precisamente aquello que articula las experiencias pasadas con las situaciones presentes y lleva a las personas a abrir perspectivas futuras que se traducen en esperanzas y propuestas articuladas, desde las

cuales se agrupa la planificación, la intención, la voluntad de superación y el deseo por controlar el rumbo de la vida. No obstante, parece que estos jóvenes están abiertos en alguna medida a la imposibilidad de controlar el futuro, a pesar de que trabajan para este, dan margen al azar, a la incertidumbre.

Desde la dimensión académica y cultural

Inicialmente, se debe exponer que los jóvenes tienen una proyección a futuro que involucra –indudablemente- las artes circenses en su vida. En esta dimensión, se identificaron algunos elementos que se comparten entre los tres estudiantes. Uno de ellos es el deseo por continuar desarrollándose como artista en su especialidad circense.

Me quiero ir para Italia porque hay una Escuela que quiero entrar que se llama Vértigo. Es una escuela de Circo que se especializa en funambulismo⁷; yo soy equilibrista entonces allá creo que podría pulir mis habilidades mucho más, hacerme ser mucho más ágil. Allá en Italia podría evolucionar, pero tampoco quedarme allá o sea recorrer el mundo y ésta es mi casa, Colombia es mi país donde voy a llegar y mostrar todos mis frutos [Entrevista a estudiante No. 1]

Yo armaría como una escuela de circo o sería profesora [...] quisiera estudiar en una de las mejores escuelas de circo para hacer mi especialidad que es la que da el Circo Solei, eso, de ahí ya salir como profesional, con mi primer dinero comprar un terreno [...] y pues cuando me vaya a Bogotá estoy pensando en entrar a una academia de contemporáneo [Entrevista a estudiante No. 2]

En 10 años yo me veo tal vez en otro país, viajando haciendo lo que me gusta con lo del equilibrio de manos o en un show de alambre, o de cualquier cosa, o sea la idea es aprender muchas técnicas y luego hacer de todas un poquito [Entrevista a estudiante No. 3]

Como se puede evidenciar, existe un aspecto bastante común en las proyecciones de los tres estudiantes, el cual es el deseo de especializarse profesionalmente en este mundo artístico. Por consiguiente, tanto su familia como las personas de su entorno observan

⁷ Según la Real Academia Española, el Funambulismo es el arte de realizar ejercicios sobre la cuerda floja o el alambre, mientras que el equilibrista es el conjunto de ejercicios y juegos que practica el equilibrista.

claramente el interés de ellos y ellas en la escogencia de las artes circenses como parte de su vida, además del compromiso y la constancia para cumplir sus objetivos.

Ella ha luchado muchísimo por sus metas, tanto mi mamá como ella. Porque esa niña, usted donde la ve, es muy berraca, porque levantarse todos los días, ya lleva prácticamente 3 o 4 años, no sé bien, y ha demostrado que eso es lo que quiere y le gusta [...] Ella demuestra que le gusta el Circo, yo digo que eso es querer, porque ella es de las que tiene disciplina porque a veces se levanta y dice “no quiero ir” pero igual se levanta y va [Entrevista a familiar-Estudiante No. 2].

En esto que menciona el familiar de la estudiante, puede verse reflejado además una concepción propia y reconocimiento de cualidades por parte de la estudiante, pues al realizar la actividad del árbol de la vida, identificó en sus raíces aspectos como ‘ser guerrera’ ‘soñadora’ y ‘disciplinada’, lo que puede verse en clave del relato del familiar y que denota que la existencia de estas cualidades son unas características reales arraigadas a su construcción personal y producto de su formación en el Circo.

A pesar del compromiso y la motivación que los(as) jóvenes demuestran tener frente al Circo, anteriormente ellos(as) no planeaban encaminarse por este mundo artístico y circense; incluso sus proyecciones giraban en torno a otro tipo de profesiones y/o ocupaciones que –aparentemente- no tienen relación con el Circo, como lo expresan los estudiantes:

Cuando intenté entrar a la universidad, intenté quedar en comunicación social. Entonces el puntaje que tenía no me alcanzaba, sin embargo, yo le atiné a esa, perdí la plata pero quería descartar esa posibilidad. Y también me gusta mucho la Mecatrónica, me parece bacana, me gusta. Pues yo también tenía una emisora de radio en internet y transmitía con unos amigos y tenía página donde hacía videos todo el tiempo [...] siempre me ha gustado eso, me gusta mucho editar videos. Si pudiera estudiarlo después, al salir de la escuela sería bueno [Entrevista a estudiante No. 1]

Similar al anterior proyecto de vida, el estudiante 3 expresa:

Voy a empezar a estudiar otra carrera porque tengo un proyecto personal. Quiero estudiar Comunicación Social, abrir una emisora radial en línea. Yo tuve la oportunidad de estar en una emisora más o menos un año y fue algo que me enganchó de una, me encantó eso. Entonces voy a estudiar Comunicación Social precisamente por eso, para moverme también por ese lado y poder desempeñarme en lo que quiero hacer [Entrevista a estudiante No. 3]

Yo le decía: mami yo voy a estudiar en la universidad y voy a ser cirujana y no sé qué, y voy a tener mucho dinero y un poco de cosas así, pero era todo en pro de estudiar en la universidad o psicología o psiquiatría o médica forense o chef, yo le decía un poco de cosas a mí mamá y cuando entré al circo fue como realmente, al principio lo tomé como un pasatiempo, pero me enamoré y ahora quiero ser del circo toda la vida. Todavía voy a tener mucho dinero pero en pro del circo [...] Voy a ser la mejor artista del circo en el mundo [Entrevista a estudiante No. 2].

Con lo anterior, se puede demostrar que los(as) estudiantes de la Escuela desde un principio tuvieron otros intereses que los(as) llevaron a proyectarse académica y profesionalmente en ellos; dos de los estudiantes sí desean integrar otra formación a sus vidas -que casualmente en los dos casos es el de Comunicación Social- al finalizar su proceso con el Circo, mientras que una de las estudiantes actualmente solo quiere desempeñarse en las artes circenses. En este sentido, Calvache y Guzmán (2013) consideran que los jóvenes tienden a elegir una carrera profesional de acuerdo a lo que les interesa en el momento, es por esta razón que esta decisión puede cambiar con el paso del tiempo hacia otros gustos profesionales. Aun así, lo más importante es que se cuestionen continuamente sobre su futuro y desarrollen sus habilidades en torno a la profesión elegida.

Sin embargo, es menester exponer que es a partir de su trayectoria en la ENCPT que los(as) estudiantes, fueron construyendo sus proyecciones en torno a las artes circenses, trascendiendo del simple gusto por este campo, o de ser una actividad para el aprovechamiento del tiempo libre; hasta convertirse en lo que estos(as) jóvenes quieren continuar aprendiendo durante toda su vida. Lo cual es -indiscutiblemente- el resultado de los aportes que brinda la Escuela, la experiencia de los(as) egresados(as) quienes sirven de referencia para los(as) estudiantes, y de los cambios que han podido realizar por medio de este proceso formativo, tal como se ha explicado en los anteriores capítulos. Frente a esto, se debe retomar a D'Ángelo (2000) quien expone:

El proyecto de vida se va construyendo durante toda la vida, conforme a la definición y el alcance de metas. Este es un proceso dinámico, en tanto se le va otorgando un sentido a través de cada etapa vivida (...) de modo tal que el ser humano experimenta situaciones que le permiten adquirir aprendizajes que poco a poco van influyendo en la proyección de su futuro (Díaz, 2014, p. 24).

Además de planear seguir desempeñándose en las artes circenses, se destaca otro elemento en común igualmente importante: el deseo de viajar por el mundo:

Si tú puedes por viajar y conocer el mundo y que te estén pagando por eso, creo que es lo mejor que uno puede hacer. Con el Circo ya he podido conocer varias ciudades de aquí de Colombia, llevo menos de dos años y ya conozco varias ciudades [...] Entonces me parece algo muy vacano, quiero llegar a conocer lo que más pueda, conocer personas de otros lugares, conocer culturas, poder enseñar, transmitir lo que yo sé y poder recibir de ellos, absorber toda su energía y todo lo que puedan impartirle a uno. Las personas que uno pueda encontrar en el camino, eso es lo que espero, quiero que me sorprendan [Entrevista a estudiante No. 1]

Una de las cosas que más me gusta del Circo es que usted puede viajar mucho, mucho. Y yo quiero conocer el mundo, comerme el mundo con los ojos, mostrarle a la gente, a todo el mundo [...] Ser la mejor contorsionista y ligera del mundo. Bueno, ser la mejor en lo que yo quiero hacer de circo [Entrevista a estudiante No. 2]

Yo quiero conocer el mundo y más adelante poderle decir a hijos o a nietos de que ese lugar que yo veía en televisión y todos esos lugares que uno ve en las fotografías, yo ya estuve allí, que pude pisar esos lugares y tener historias para contar sin suponer e inventar cosas que sean mentira [Entrevista a estudiante No. 3]

Por consiguiente, cabe señalar que el gran interés que tienen los(as) estudiantes por ampliar su capital cultural es otro aspecto que se puede identificar a partir de las entrevistas. En tanto, desde experiencias previas ya se han dado cuenta de las múltiples posibilidades que les brinda el mundo del Circo, y una de ellas es poder viajar a ciudades y países para mostrar sus actos circenses. Es por esta razón que los(as) estudiantes han logrado una apertura intelectual al punto de tener proyecciones cada vez más amplias, pues se debe recordar que las prácticas artísticas traen consigo “un potencial transformador a nivel individual, grupal y comunitario en lo referente a conformación de vínculos solidarios, posibilitador de nuevas miradas, canalizador de deseos y necesidades compartidos, promotor de participación comunitaria, transformador de representaciones e imaginarios sociales, y espacio de creación compartido que trasciende el mero discurso y obliga a poner el cuerpo en acción junto a otros”. (Bang y Carolina, 2010, p. 90)

Ahora bien, en el aspecto personal también se reconocieron ciertas proyecciones que tienen los(as) jóvenes del Circo. Como lo son:

En 10 años me veo como una persona que ha alcanzado sus metas y quiere seguir planteándose más para seguir alcanzando metas. Hay una frase que escuché hace “bastantico” pero jamás la olvido, que dice “una persona no muere cuando se va de ésta tierra sino que se muere en el momento que deja de soñar” y es la verdad, uno deja de soñar y pierde objetivos en la vida. Entonces ¿Cumpliste tus metas? ¿Cumpliste tus sueños? Plantéate otros que sean incluso más complicados de los que ya cumpliste y la satisfacción que sientes que cuando ya llegas a esa meta. Entonces uno, ¿Por qué ya llegaste a esa meta vas a parar? ¡No! hay que seguir soñando y seguir alcanzando y seguir teniendo esa satisfacción de que peleé por algo y lo conseguí [Entrevista a estudiante No. 1]

Por su parte la estudiante No. 2 comenta:

[...] ser también cada vez mejor persona porque tengo que mejorar mi tolerancia y mi paciencia, pero si como intentar ser cada vez mejor persona que es lo más importante, porque para usted ser bueno en el Circo es importante, obligatorio ser buena persona. Porque un triple mortal lo hace cualquiera, pero siempre aceptan al que es amistoso, chévere [Entrevista a estudiante No. 2]

Pues bien, es importante dejar varios aspectos por sentado: Uno de ellos es que los(as) jóvenes estudiantes demuestran el interés de formarse de una manera integral, donde no solo desarrollen sus capacidades físicas y motoras, en tanto aprenden acrobacias, movimientos y formas que conjugan expresiones como el teatro, la danza y el circo; sino que además quieren tener un crecimiento personal dado que “el aprendizaje artístico no consiste solamente en dominar habilidades y conceptos, las áreas artísticas son profundamente personales e involucran por ello sentimientos propios y ajenos, puesto que el entorno social y cultural circundante constituye un ingrediente indispensable de la construcción creativa del conocimiento” (Rigo, 2003, p. 25).

En este sentido, los(as) estudiantes asignaron en su árbol de la vida, características que tienen que ver precisamente con su parte humana que no está alejada de la artística como menciona este autor, y pudo verse representado de esta manera ya que relacionaron siempre características como ‘soy malgeniada pero cada día cambio algo de eso’ ‘soy sensible’ ‘despistado’ ‘algo cobarde’ pero a su vez resaltaron esas

ganancias que la formación en el circo les ha generado hasta el punto de decir: ‘he sido fuerte’ ‘me volví calculador’ ‘soy buen acróbata’ ‘aprendo rápido’ entre otras.

Un segundo aspecto que se identifica es el deseo por seguir construyendo más metas por cumplir. Lo cual puede ser producto de la práctica de un arte que exige la perseverancia y la superación de los miedos, como aspectos intrínsecos del día a día durante este proceso en la ENCPT. Además de esto, la motivación de los(as) estudiantes por viajar es un interés en común entre los tres -y cabe añadir- que fue un aspecto que sobresalía cada lo largo de las entrevistas.

Desde la dimensión laboral

Para Hernández (2002), es claro que el proyecto de vida abarca una serie de factores que denotan su integralidad, y la complejidad que implica llevar a cabo un proyecto de vida que está en permanente construcción englobando distintos componentes como el amoroso, sentimental, social, cultural, laboral, político y profesional; siendo estos relevantes para la toma de decisiones. Así pues, una de estas dimensiones, -la laboral- representa parte importante de los proyectos de vida en los tres estudiantes, pues los hallazgos denotan unas similitudes en términos de adquisiciones materiales, proyecciones y experiencias laborales con el circo.

Un primer aspecto destaca el anhelo por adquirir bienes materiales, esto, acompañado del trabajo y la preparación diaria en el circo, pues aun estando en un proceso formativo, es decir, sin una profesionalización actual, los(as) estudiantes tienen la oportunidad de acceder a empleos que tienen que ver con lo que están aprendiendo, y en este sentido, confían plenamente en que el futuro laboral del Circo despliega un abanico de posibilidades, pues una vez graduados tienen la facilidad de movilizarse a otros países con el fin de obtener ingresos y conseguir aquello que desean. Como lo expresa a continuación un estudiante:

Lo que yo aprendo, más adelante lo puedo enseñar o si ahorita gano dinero con lo que yo hago, más adelante en un futuro, poder ahorrar y comprar, no sé, una casa o sacarle provecho a lo que estoy haciendo ahorita [Entrevista a estudiante No. 2]

Esta estudiante enfatiza en la importancia de enfocarse y ser inteligente para alcanzar las metas; esto implica ahorrar para invertir en ese futuro deseado, pues algunos antecedentes de personas egresadas, reflejan el resultado de decisiones poco favorables para el cumplimiento de sus objetivos personales y profesionales. Ella considera que si bien, el cuerpo es el medio de trabajo de un(a) artista circense, éste también se desgasta y por tanto, las posibilidades de dedicar toda la vida al Circo son muy reducidas; adicional a esto, expresa que en cierto momento se pueden obtener elevados ingresos en el medio circense, pero en otros, pueden disminuir demasiado:

Tampoco es tanto como lo que me va a generar el circo porque como te digo el circo no va a durar toda la vida, uno tiene que ser inteligente si quiere estar en el circo, por eso yo te digo, es que hay muchas personas que cuando tienen mucho dinero en las manos se vuelven locas, pero yo no soy de esas personas. Yo tengo claro que con mi primer dinero pues voy a comprar un terreno porque una es la casa de mi mamá y lo otro es para arrendar, y ya tiene uno con que caerse encima [Entrevista a Estudiante No. 2].

En este sentido:

La autodirección, considerada como característica importante de la persona reflexiva-creativa, destaca el aspecto de su proyección y realización personal y social constructiva, autónoma y desarrolladora, lo que es afín con la idea de “formar personas efectivamente preparadas para enfrentar los cambios y reaccionar frente a lo inesperado. Personas con capacidad para pensar, sentir y realizar. Personas igualmente orientadas hacia sí mismas, hacia los demás y hacia su entorno. Personas con sensibilidad para valorar el pasado, vivir el presente y proyectar el futuro (López Ricardo, 1999, 121) en Hernández (2002).

Estas proyecciones laborales revelan -a su vez- el aspecto familiar implícito, pues muchas de estas se encuentran orientadas a la adquisición de bienes u obtención de ingresos para la manutención familiar, aspecto que involucra a otras personas dentro de estas proyecciones, y que confirman la integralidad de dimensiones en tanto “la construcción y desarrollo del proyecto de vida se relaciona con las posiciones internas (psicológicas) y externas (sociales-culturales) del individuo, con el sentido que le otorga a su vida y a su ser como persona miembro de una sociedad, a sus sueños, anhelos, objetivos y metas planteadas a nivel personal, afectivo, profesional y familiar capaces

de ser logradas conforme a las oportunidades que ofrece el contexto y al despliegue de sus recursos internos” (Díaz, 2014, p. 24).

De este modo, la familia se convierte en el medio simbólico para alcanzar sueños y metas individuales y profesionales, pues uno de los anhelos es poder ayudar a sus familias en términos económicos, y así lograr una mejor calidad de vida para esta toda vez que ésta también es proveedora de apoyo no sólo emocional sino también económico, pues todo este proceso formativo implica para algunos(as), gastos en pasajes y algunas veces en alimentación. Esto mismo se pudo identificar en la realización de unos árboles de la vida que se hicieron de manera breve con cada uno de los(as) estudiantes en el marco de la práctica académica, en donde para los(as) tres, uno de los elementos más importantes en su proceso formativo y punto de llegada del alcance de sus metas es la familia, pues cuando se les preguntaba por aquellas personas que alimentaban su proceso de manera positiva aludieron principalmente a su familia, amigos y docentes.

De la mano con estas proyecciones en términos de adquisiciones materiales, se encontraron que las proyecciones laborales de los(as) estudiantes involucran también a su familia, pero además la posibilidad de trabajar en otros países, pues los mismos expresan:

Cada que salga un trabajo sería chévere en un lugar diferente cada vez y cuando se pueda viajar paseando pues también [Entrevista a estudiante No. 3]

Laboralmente proyectándome que todo lo que quiero salga bien, como todo un Artista con un recorrido bastante grande, que pueda decir que con mi arte he ganado “esto, esto y esto”, que pueda apoyar a mi familia, apoyar a mis amigos que siempre han estado ahí y verme como una persona que ha peleado por lo suyo y que lo ha conseguido a punto de sudor [Entrevista a estudiante No. 1]

La aspiración laboral de los(as) estudiantes refiere entonces, un deseo implícito por enseñar y demostrar que a través del Circo se puede vivir, que éste, como cualquier profesión y trabajo, es remunerado y permite obtener no sólo capital económico sino también cultural -como ya se mencionó- a su vez que permite desprenderse de la norma social que exige y valida ciertos empleos, muchas veces, lejos del sector artístico. A

diferencia de otras ocupaciones, el Circo brinda la oportunidad de trabajar al mismo tiempo que los(as) estudiantes se están formando, dado que cuando surgen eventos y/o espectáculos algunos(as) estudiantes pueden presentar su trabajo y de este modo participar en éstos con una remuneración justa; pero además, los(as) mismos(as) jóvenes buscan y encuentran un medio de ingresos económicos -no vinculados a la Escuela-, a partir de sus propias artes circenses, pues no se debe olvidar que muchas de estas personas que se están preparando como artistas tienen actualmente una situación económica compleja e incluso, no tienen una estabilidad en términos de vivienda y alimentación.

Cuando me fui de la casa ya fui como más entregado a eso porque empecé a trabajar en algo relacionado a eso [...] A la semana de habernos ido, nos salió la posibilidad de trabajar en un hostel entonces tuvimos que montar un show con una semana de anticipación y presentarlo. Cuando lo presentamos, al señor del hostel le gustó y ahí nos quedamos trabajando. Entonces teníamos una paga segura todos los sábados. Eso fue como una pequeña base para seguir estudiando [Entrevista a estudiante No. 1]

Puede verse entonces, que las proyecciones laborales inician desde el mismo contexto en el que éstos se encuentran, pues a su vez, están emprendiendo acciones y prácticas que les da experiencia en el mundo social haciendo uso de su arte (actualmente formativo) y futura profesión. Por tanto, las artes circenses son un medio para lograr un empleo casi que inmediato, además, de ser una actividad que les gusta, les apasiona y define su proyecto de vida.

En este orden de ideas, es claro que esta población no sólo desea generar una estabilidad económica en el medio circense, sino que además desean adquirir bienes materiales, -todos estos- con la finalidad de ayudar económicamente a sus familias, asegurar un futuro, pero además, poder viajar haciendo y transmitiendo arte. Llama la atención que, en los tres discursos, los(as) estudiantes coincidieron en estas valoraciones frente a su formación y pronta profesión; sus anhelos, deseos y proyecciones están encaminadas a la manutención propia, referida ésta a la posibilidad de asegurar un futuro propio trabajando y viajando, pero también referida al apoyo económico a sus familias.

Desde la dimensión social, individual y familiar

Para comprender de manera integral las proyecciones a futuro que los y las estudiantes han construido, es importante no solamente conocer las metas académicas, profesionales y laborales que quieren alcanzar. También es necesario que ellos(as) reconozcan cuáles son sus habilidades así como los aspectos que deben cambiar, pues de esta manera aportan a su crecimiento personal a la vez que permite ampliar posibilidades en el mundo circense. Frente a esto, los estudiantes se autoreconocen de esta manera:

Soy buena persona, siempre trato de apoyar a los demás [...] O sea siempre trato de verle el lado bueno a las cosas y me tranquilizo muy fácil, puedo estar enojado y a los 10 segundos ya estoy reído otra vez. Soy una persona que no puedo tener enojos, tampoco soy rencoroso, siempre trato de estar lo más bien posible con las personas, no me gusta caerle mal a una persona [Entrevista a estudiante No. 3]

Hay algo que yo siempre he tenido y es que si yo decido meterme a algo no lo abandono, a veces estoy en duda pero sigo hasta que se me aclare. Yo estuve a punto de salirme del circo, y luego encuentro maneras de volverme a enamorar y lo logro [...] también la disciplina [Entrevista a estudiante No.2]

Yo no sé hacer giros pero sé cómo enseñarlos entonces, a veces lo intento pero no me sale entonces veo cómo otra persona lo puede hacer, y miro cómo yo también lo puedo hacer ¿sí? Entonces enseñando también aprendo y es algo que me gusta, y me han dicho que soy bueno enseñando. Ese creo que es mi fuerte. Porque es que yo, tengo la idea de cómo se hace y lo relaciono con otras cosas, algo cotidiano [Entrevista a estudiante No. 1]

A través de los testimonios de los(as) estudiantes se puede dilucidar la percepción que tienen de sí mismos y su identificación de las cualidades que saben, pueden ayudar en su desempeño como artistas circenses. Aquí se puede evidenciar el reconocimiento de ser un buen compañero, tener constancia y compartir los conocimientos con otras personas.

Por otra parte, también reconocieron aquellos aspectos de su forma de ser que inciden u obstaculizan su proceso. Frente a esto, el estudiante No. 1 reconoce que -principalmente- el hecho de cuestionar mucho las cosas antes de hacerlas, influye en que se generen temores en él, sin embargo, una vez se arriesga considera que las cosas se le facilitan y ayudan a mejorar su confianza para asumir nuevos retos. Por su parte, el estudiante No. 3 cree que cuando le enseñan las cosas no las aprende tan rápidamente como quisiera, por lo que debe invertir mucho tiempo para practicarlas.

En este orden de ideas, “el proyecto de vida está constituido en consecuencia, por el conjunto de cosas o realidades que son importantes para la persona, por sus valores y por su forma de vida” (Calvache y Guzmán, 2013, p. 20). Por esta razón, es pertinente que ellos(as) reconozcan los valores que estructuran su identidad pues éstos, inciden en la capacidad de prever y tomar decisiones conforme a sus proyecciones a futuro y las condiciones del entorno.

En este orden de ideas, no solo el reconocimiento de ellos(as) influye en sus decisiones, también puede hacerlo la familia y la sociedad. Teniendo en cuenta que la familia -como se expuso anteriormente- es el contexto más próximo del(a) estudiante, pueden influir tanto de forma positiva como negativa; entonces es el/la joven quien debe aprender a manejar estas situaciones para motivarse y no para que le afecte negativamente su proceso como artista circense.

Mi mamá, yo creo que ella -eso suena tan cliché- pero es la mujer más luchadora (...) sí es de mover ladrillos ella saca un día y se coloca a mover 300 ladrillos del primer piso al segundo, entonces con la edad que tiene, que son 51 años, ya es una cosa loca. En la peluquería tiene que “peluquiar”, esta todo el día de pie, tras de eso tiene que hacer lo de la casa, cocinar. A ella nadie le ayuda ¡nadie! entonces ella es como mi ejemplo a seguir, por la berraquera [Entrevista a estudiante No.1]

[...] ver a mi mamá feliz, que no le duela nada porque ella sufre de artritis reumatoidea entonces ella mantiene con mucho dolor, entonces yo quiero que no le duela tanto, que me vea triunfar porque ella siempre me ha apoyado en todo porque ella quiere verme ser la mejor en lo que a mí me gusta ser; porque ella la cohibieron mucho -por ejemplo- ella nunca estudió porque le ponían a cuidar

los otros hijos, no la dejaban ver televisión, le echaba candado a la nevera, cosas así, entonces mi mamá tiene ese espejo y siempre ha querido ser lo contrario de eso [Entrevista a estudiante No.2]

Mi familia que es la que lo inspira a uno, que uno dice: “quiero salir adelante y quiero llegar a cosas grandes pero es para poder en un futuro con lo que yo hago, poder ayudarlos a ellos, nunca hemos vivido mal pero no sé, que podamos darles más lujos, que podamos tener más cosas o sea, que yo pueda decirle a mis papás “bueno nos vamos”, ¿Para dónde? Nos vamos para Francia, nos vamos para Italia, algo así, nos vamos de paseo. Pero pensar en grande, es lo que quiero y mi familia me motiva a eso, es mi principal inspiración [Entrevista a estudiante No.3]

Con lo anterior, puede verse nuevamente a la familia como aspecto compartido entre los tres jóvenes y como el principal movilizador para sus proyecciones, ya sea por seguir un ejemplo de un miembro del entorno familiar, o bien, por querer brindarles unas mejores condiciones. Además de esto, a través del árbol de la vida, se logró dilucidar que los amigos y los profesores que pertenecen a la ENCPT también significan para ellos(as), personas que contribuyen y acompañan su proceso artístico. En contraposición a esto, los(as) estudiantes consideran que ellos(as) mismos(as) son los únicos que podrían obstaculizar su propio camino, pues factores como la disciplina, la fuerza, el trabajo diario, la práctica, el amor y la pasión, son elementos que siempre han caracterizado su formación y sus logros hasta hoy día. Además, hicieron alusión a todo lo que se opone a estas cualidades mencionadas y los resultados que ha dejado en personas que ya no hacen parte del Circo.

Por consiguiente, “un proyecto de vida incluye a cada uno de las personas con las que nos relacionamos, iniciando en nuestro hogar y pasando a nuestras amistades. Cada ser humano que está alrededor va formando ciertos modos de pensar o razonar con respecto a su vida, a su diario vivir. Los individuos cercanos son los que van influyendo en las acciones que se realizan para alcanzar las metas, brindando a su vez, apoyo emotivo y económico para la realización de éstas” (Calvache y Guzmán, 2013, p. 24).

Desde la dimensión político comunitaria

El proceso formativo dentro de la Escuela Nacional Circo Para Todos, ejerce sobre los(as) estudiantes cierta influencia en torno a las posturas sociopolíticas y comunitarias.

Esto, debido a las interacciones que se dan en este contexto en donde confluyen múltiples personalidades, culturas y formas de ser y experimentar la vida del Circo. En este sentido, participar de las clases diarias, compartir otros espacios e ir tejiendo este entramado de relaciones unidas al interés y la pasión por el mundo circense, contribuye a que esta población asuma una postura dentro del medio social, unida a lo que ésta preparación les ha posibilitado.

Los(as) estudiantes coincidieron en que una vez graduados y ejerciendo profesionalmente, tienen entre sus planes mostrar este arte por medio de la creación de escuelas y/o la transmisión de sus conocimientos, para que las personas puedan conocer a fondo el mundo de las artes circenses; incluyendo entre otras cosas el Circo como un estilo de vida. Por consiguiente, dentro de sus posturas político comunitarias, los(as) jóvenes no dejan de lado la importancia de visibilizar la cultura circense, además de reconocer las necesidades existentes en algunos contextos sociales en los que los recursos son muy pocos -y seguramente- dificultan experimentar las distintas oportunidades que brindan las artes.

En este orden de ideas, consideran menester trascender del ámbito específico de su formación y profesionalización -a nivel internacional-, para llevarlo a otros contextos en donde el arte cobra mayor importancia no sólo por la acción de brindar de manera gratuita un espectáculo, sino además porque es un medio para que las personas se interesen, conozcan y hagan parte de la Escuela de Circo, pues es necesario “reconocer la potencialidad del arte y la creación colectiva en la comunidad como favorecedores de procesos en los que un grupo pueda constituirse como grupo sujeto de transformación social a través del arte, con sus efectos multiplicadores en lo comunitario” (Bang y Wajnerman, 2010, p.101).

Una de las cosas que más me gusta del circo es que usted puede viajar mucho, mucho. Y yo quiero conocer el mundo, comerme el mundo con los ojos, mostrarle a la gente, a todo el mundo. Ir a donde hay escasos recursos que no tienen como la economía para ver un show porque hay mucho futuro, hay mucho talento pero si ellos no conocen de esto cómo van a hacer artistas ¿si me explico? entonces me gustaría como mostrarles y que ellos se den cuenta que eso se estudia y que uno puede salir adelante haciendo circo; es que todo el mundo piensa que cuando uno hace circo uno es payaso. ¿Ay usted hace circo? o sea que usted es payaso, y eso es el desastre, porque a mi

mamá le han salido un poco con eso y le han dado la espalda, pues mi familia, porque la familia por parte de mi mamá es como muy 'pupi', así muy caché entonces es como "huy no, ella va a ser payaso" la oveja negra de la familia cosas así siempre piensan [Entrevista a estudiante No. 2].

Como se mencionó anteriormente, la idea de los(as) estudiantes es poder contribuir a la sociedad así como la Escuela lo hizo con ellos(as), por esta razón, su pensamiento y modo de accionar -explícito en su discurso- está orientado a la transmisión de sus aprendizajes y a llevar a otros espacios escuelas de Circo:

[...] sí Ahorita los sábados voy a la fundación, a "La Casa Naranja" a dar clases a los niños. Es como mi forma de contribuir a ellos porque de no haber sido por la fundación no estaría donde estoy ahorita, no habría conocido eso, entonces es como lo mínimo que puedo hacer allá con el director, el director se llama John Jairo Perdomo. Y me gustaría que más adelante cuando no pueda ya laborar con el cuerpo, enseñar [Entrevista a estudiante No. 1].

A su vez, otra estudiante menciona:

[...] yo armaría como una escuela de circo o sería profesora [Entrevista a estudiante No. 2]

Lo anterior, podría relacionarse además con la postura que tienen los(as) jóvenes frente al papel del arte circense a nivel social, pues el deseo de llevar estos conocimientos a otros contextos refiere además a la convicción que tienen sobre el papel que ejerce el arte a nivel social, pues como se ha mencionado en capítulos anteriores, algunas de las experiencias de vida de personas que hoy son artistas circenses profesionales devienen de contextos de violencia de los cuales han podido alejarse, de la siguiente manera: “la carencia de oportunidades para construir sus proyectos de vida por falta de un medio que favorezca la confianza en sí mismos, por territorios de referencia ligados sólo a sus barrios, por redes de contactos limitadas y por condiciones económicas precarias. A eso se suman con frecuencia esquemas mentales que reducen las posibilidades de futuro a condiciones de pobreza y exclusión” (Meert y Palechor, 2011, p.18).

El arte circense ha contribuido a ampliar las visiones de sujetos que en medio las dificultades que puede representar su vida familiar, personal y social, han encontrado en el circo su proyecto de vida, es por esto que los(as) estudiantes afirman que emplear tiempo, dedicación y disciplina a la formación en artes circenses contribuye a cambiar

mentalidades, formas de ser, re orientar caminos y enfocarse en aquello que aporta el mundo del Circo y la Escuela Nacional Circo Para Todos. Como menciona (Rigo, 2003, p. 26) el papel del arte es “servir de revulsivo, hacer reflexionar, descubrir otras miradas y manifestaciones críticas y procurar experiencias enriquecedoras para el individuo, evidenciarlas, comunicarlas a otros, inventarlas, darles cauce y poder comprender la cultura visual propia y ajena”.

Es importante concluir que la formación de los(as) jóvenes en la Escuela Nacional Circo para Todos, y más específicamente de los tres estudiantes entrevistados, influye directamente en la forma como se proyectan en un futuro. A pesar de que, anteriormente se visualizaban estudiando profesiones diferentes a este ámbito; gracias al recorrido y las vivencias obtenidas en la formación de la Escuela, actualmente ellos(as) tienen el deseo de desarrollarse profesionalmente en este mundo de las artes circenses, además de que han generado un interés por ampliar notablemente su capital cultural.

También, se puede evidenciar claramente las proyecciones que tienen los(as) estudiantes para adquirir bienes, generar ingresos económicos para ellos(as) y sus familias, así como viajar por el mundo, a partir de sus prácticas como artistas de Circo. De esta misma manera, se logra identificar como un aspecto transversal a las proyecciones de los(as) tres estudiantes; la importancia de sus entornos familiares como elemento movilizador para orientar sus metas, además de sus amigos y compañeros de Circo quienes aportan significativamente a su formación. Por lo anterior, estos(as) jóvenes reconocen la importancia de visibilizar la cultura circense, especialmente en barrios de estratos socioeconómicos bajos, como una manera de realizar aportes e impulsar cambios sociales.

CONCLUSIONES GENERALES

Los diversos aportes, cambios y proyecciones de las personas que se han involucrado en el mundo del Circo, se encuentran estrechamente relacionadas a su propio contexto y

sus historias de vida. Así pues, la Escuela Nacional Circo Para Todos surge desde una iniciativa que pretende brindar nuevas experiencias, aprendizajes y posibilidades a la población de la ciudad de Santiago de Cali –y más especialmente- a aquellos(as) que habitan en contextos con numerosas problemáticas que limitan y/o imposibilitan el acceso a la educación formal a niños, niñas y adolescentes.

Entre los aportes que la ENCPT le brinda a los(as) estudiantes -y que se puede evidenciar claramente a través de los relatos de los tres jóvenes entrevistados-, se encuentra en primera instancia, la formación integral que se imparte a través de un diseño curricular y una metodología que se enfoca en la enseñanza de las distintas expresiones artísticas y las circenses, así como de desarrollo humano. En este sentido, los jóvenes se forman como artistas, pero al mismo tiempo, aprenden valores como la cooperación, la tolerancia, la perseverancia, el trabajo en equipo, entre otros aspectos que se reflejan en los distintos escenarios de la vida de cada uno(a). Además del acompañamiento que les brindan los docentes, el cual impacta positivamente en el proceso formativo de los estudiantes.

Por otra parte, se identifica cómo los diversos aportes que generan los(as) jóvenes a partir de su proceso en la ENCPT, les permiten mejorar su calidad de vida y la de su familia, en tanto, los aprendizajes adquiridos posibilitan la apertura de diferentes oportunidades laborales y profesionales, además de una fuente de ingresos económicos y adquisiciones materiales. Lo cual se puede evidenciar –en mayor medida- en los egresados de la Escuela, siendo unos referentes directos para que los jóvenes se proyecten a futuro con las artes circenses, tal como ocurrió con los tres estudiantes entrevistados.

Hay que tener en cuenta, además, que el proceso que deben seguir los jóvenes para profesionalizarse como artistas trae consigo diversos obstáculos, como lo es la falta de adaptación y compromiso, la falta de acompañamiento y aprobación por parte de las redes de apoyo del estudiante, o bien, las condiciones limitantes que puede presentar el

contexto en que se encuentran inmersos, en este caso, el contexto colombiano en el cual falta cambiar la valoración que se tiene en torno a las expresiones artísticas.

Por consiguiente, estos aportes generados desde la Escuela implican además unos cambios en el/la estudiante y que son identificados no sólo por ellos(as) mismos(as) sino por las personas con las que conviven a diario, es decir, aquellas que hacen parte de su entorno familiar. En este sentido, los cambios que se identificaron en los jóvenes entrevistados a partir de la formación en artes circenses se ven reflejados a nivel individual, en términos de actitudes y aptitudes; también en la ganancia de autonomía y responsabilidad en el entorno más cercano como es el familiar; desempeñando actividades en el hogar, cambiando actitudes negativas en distintas situaciones, ayudando a la familia en otras labores, asumiendo responsabilidades económicas de manera personal, trabajando y aportando en la casa y mejorando actitudes personales.

Incluso, se puede apreciar cómo los jóvenes entrevistados, a partir de estar inmersos en el arte circense, comienzan a relacionar todo lo que hacen, con las dinámicas y problemáticas sociales. Pues bien, es interesante dar cuenta que esta formación implica -entre otras cosas- asumir una nueva forma de ver el entorno social y más específicamente, apreciar el arte circense involucrado con ese ámbito como un espacio de encuentro e interacción. Un espacio que posibilita la transformación social, la definición de proyectos de vida y la vivencia de experiencias diferentes, y con posibilidades de ejercer otras actividades formativas o laborales, etc. De este modo, el arte les ha permitido a los jóvenes de la ENCPT generar un cambio de perspectiva frente a las situaciones sociales, asumir posiciones más críticas de la realidad, reconocer la canalización de emociones mediante el circo, y buscar soluciones de manera colectiva a través de la expresión corporal.

Las concepciones que tienen los(as) jóvenes acerca del Circo y el papel que este desempeña a nivel social, influye directamente en el modo de ver la vida y las oportunidades, pues tanto estudiantes como docentes y familiares, rescatan la riqueza del arte circense en todas sus esferas. Lo anterior, incide notablemente en la construcción de sus sueños, metas y aspiraciones presentes y futuras, pues en las tres

cosas se puede identificar un deseo por continuar preparándose en el mundo del circo, teniendo en cuenta que esta es la profesión que eligieron para recorrer su camino. Dicha preparación la aspiran realizar a nivel internacional, y esperan viajar por todo el mundo no sólo demostrando aquello que saben, sino siendo parte de otros procesos de aprendizaje.

Mediante su trabajo, aspiran a la compra de una vivienda no sólo para sí mismos(as) sino también para su familia; desean comprarse un vehículo propio, terrenos, e invertir en ellos para adquirir un sustento en el futuro, pues son conscientes que trabajar con el cuerpo conlleva unas consecuencias a futuro y que de él no pueden depender toda la vida. Desean también crear sus propias fundaciones para llevar el circo a toda la sociedad y que esta sea vista como un medio de preparación profesional a través de la cual se puedan sustentar las personas, pero también con el ánimo de retribuir al circo todo lo que aprendieron.

En este orden de ideas, a partir de los jóvenes entrevistados se puede dilucidar que el arte contribuye a la definición de los proyectos de vida, a la vez que ejerce importantes cambios a nivel individual, social, académico, cultural y político comunitario. Pues bien, indistintamente de la expresión artística que sea, el arte posibilita una transformación social en la medida en que contribuye a que las personas puedan visibilizar todo lo que implica la cuestión social: problemáticas, población en situación de riesgo, violencia, falta de oportunidades, exclusión, desigualdad, discriminación, etc.; además que promueve que los jóvenes se re-piensen sobre su sociedad, asuman papeles más activos en sus propios cambios y los de su entorno, desarrollen habilidades, aprendan sobre la vida y sobre ellos mismos(as).

En este orden de ideas, la formación en artes circenses contribuye a la definición de los proyectos de vida de los jóvenes que pertenecen a la Escuela Nacional Circo para Todos – y más específicamente de los tres estudiantes entrevistados- en la medida en que, la Escuela genera unos aportes significativos a sus estudiantes, quienes deciden qué aprendizajes tomar y cómo empezarlos a aplicar en su vida laboral, profesional,

familiar, social y comunitaria. Así, una vez ellos y ellas han asumido esos aportes como parte de su vida, estos aprendizajes se manifiestan en la realidad concreta a partir de las transformaciones individuales que realizan, lo que a la vez influye en cambios colectivos. Además, todas estas acciones y vivencias y cambios que comienzan a tener, influyen directamente en la forma cómo se proyectan a futuro, ya sea a corto, mediano o largo plazo.

Por ello, para Trabajo Social como profesión, es importante reconocer estos espacios como puntos de encuentro e interacción entre niños, niñas y adolescentes, pues en ellos se tejen todo tipo de relaciones y se construyen a su vez, formas de pensar, actuar y proponer, lo que podría constituir una forma ‘alternativa’ dentro de las ciencias humanas para abordar múltiples problemáticas sociales a partir de la interdisciplinariedad. Aludimos a esto último dado que entendemos que el abordaje de las problemáticas sociales es diverso: salud, educación, comunidad, familia, y esto conlleva a que sea analizado, interpretado y actuado a partir de las diferentes voces que intervienen en lo social, es decir, trabajadores(as) sociales, psicólogos(as), sociólogos(as), antropólogos(as), pedagogos(as), etc., pero a su vez es necesario que a través de esta interdisciplinariedad se piensen nuevos espacios de socialización, nuevas formas de construir con los(as) otros(as), y el medio artístico permite todas estas expresiones.

Entonces, es importante que desde Trabajo Social se sigan llevando a cabo las formas de intervención ‘convencionales’, pero es menester que se abra el panorama hacia otros espacios alternativos de socialización e intervención, pues el arte a partir de sus distintas expresiones contribuye a generar cambios individuales, familiares y académicos (en los microespacios), pero además, contribuye a asumir nuevas posturas en el medio social como sujetos(as) políticos(as) que ven en el arte maneras de transformarse individual y colectivamente.

Bibliografía

- Bang, C. y Wajnerman, C. Arte y transformación social: la importancia de la creación colectiva en intervenciones comunitarias. *Revista argentina de psicología*, 48: 89-103, 2010. Recuperado de:
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/066_salud2/material/publicaciones/arte_y_transformacion.pdf
- Berra, M. y Dueñas, R. (2015). Carpeta de proyecto de vida: Una herramienta de evaluación. En: *Revista Mexicana de Orientación Educativa*. Jan-jun 2015, Vol. 12
- Calvache, C. y Guzmán, P. (2013). *La recreación dirigida: un proceso que aporta al fortalecimiento del proyecto de vida y la construcción de relaciones interpersonales en los jóvenes beneficiarios del programa visión mundial, barrio Manuela Beltrán*. Tesis de pregrado. Universidad del Valle. Cali, Colombia.
- Cardona, M. y Rincón, S. (2008). *“Viviendo y soñando en mi mundo cotidiano” La vida cotidiana y la construcción del proyecto de vida de tres adolescentes en situación de calle en la ciudad de Cali*. Tesis de pregrado. Universidad del Valle. Cali, Colombia.
- Ciancone, A. (2012). *El arte como un espacio de intervención desde la articulación*. Tesis de pregrado (Licenciatura en Trabajo Social). Argentina, Universidad Nacional

de Cuyo, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 231. Recuperado de:
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4779/tesis-andrea-ciancone.pdf

Cuche, D., & Mahler, P. (1999). *La noción de cultura en las ciencias sociales*.

Ediciones Nueva Visión. Recuperado de:

http://200.62.146.19/bibvirtual/Publicaciones/revis-antrop/2008_n6/pdf/a15v6n6.pdf

Deleuze, G., Delpy, M. S., y Beccacece, H. (2002). *Diferencia y repetición*. Buenos Aires: Amorrortu.

Franco, F. y Pérez, L. (2009) *Proyecto de vida y territorio en la contemporaneidad: una revisión conceptual y metodológica para examinar la constitución de subjetividades en la ciudad*. Revista Investigación y Desarrollo, 2009, vol.17, n.2, pp.412-433.

Hernández, Camargo, J. Rodríguez, Martínez, A. Bernal, Silva, N. y Jaimes, Ramírez, M. (2007). Los proyectos del aula: una experiencia pedagógica con la vida en el circo. *Revista Nodos y Nudos*. No. 22 (Ene-Jun. 2007). Universidad Pedagógica Nacional.

Díaz, L., García, M., y Peña, P. (2014). *Forjando el futuro. Participación del área psicosocial, los grupos de pares y las familias en la construcción del proyecto de vida de cuatro Adolescentes institucionalizados*. Tesis de pregrado. Universidad del Valle. Cali, Colombia.

Domínguez, M. I. (2003). Juventud cubana y participación social: desafíos de una nueva época. *La sociedad cubana. Retos y transformaciones*. La Habana.

Duarte, K. (2000). *¿Juventud o juventudes? Acerca de cómo mirar y remirar a las juventudes de nuestro continente*. *Última década*, (13), 3.

Fierro, J. y Vega, D. (2006). *Construcción de proyecto de vida como estrategia de atención y prevención a embarazo en adolescentes*. Tesis de grado para optar por el título de trabajadoras sociales. Corporación Universitaria Minuto de Dios, Facultad de ciencias Humanas y Sociales. Bogotá, Colombia.

Gómez, García, H, F. (2016). *Reflexión de la experiencia “un camino hacia la construcción de proyectos de vida”*. Instituto de educación y pedagogía. Programa académico de recreación. Universidad del valle. Santiago de Cali. Recuperado de: <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/9387/1/3464-0510827.pdf>

Hernández, D. (2000). *Proyecto de vida como categoría básica de interpretación de la identidad individual y social*. *Revista Cubana de Psicología*, 17(3), 270-276.

Infantino, J. (2011). *Artes entre políticas culturales e intervenciones sociopolíticas en Buenos Aires*. En: Revista Nómadas.

Izquierdo, Ruiz, J, A. (2010). *Transformaciones en los proyectos de vida profesional de estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, generados en el Programa de Liderazgo Universitario Ignaciano para América latina”*. Trabajo de grado para la Maestría En Educación énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario. Universidad del Valle. Instituto de Educación y Pedagogía.

López, G. (2011). *La importancia del arte en la educación: la educación por el arte en la escuela pública primaria; experiencia del taller de educación por el arte* (Tesis doctoral). Universidad del Valle. Cali-Colombia. Recuperado de: <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/9688/1/CB-0529132.pdf>

Manrique, Sáenz, A. (2015). *El teatro social, una metodología creativa para el cambio*. Tesis (Pregrado en Trabajo Social). Universidad de Valladolid. Facultad de

Educación y Trabajo Social. España. Recuperado de:
<https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/14353/1/TFG-G%201248.pdf>

Mansione, I., Zac, D., Viola, M., Linetzhy, L., Temelini, J. y Pallma, S. (2011). *Participación socio-comunitaria y proyecto de vida en adolescentes del conurbano bonaerense y de la ciudad de Buenos Aires*. En: Psicoanálisis - Vol. XXXIII - N° 2

Meert, C. y Palechor, A. C. Empoderarte. Transformando desde el arte. *Decisio. Saberes para la acción en educación de adultos*. 28. 16 – 23. Enero-Abril 2011. Recuperado de:
http://www.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_28/decisio28_saber3.pdf

Montes, M. J. *Arte e intervención social: la educación musical en centros penitenciarios*. Tesis de pregrado (Trabajo Social). España, Universidad de Jaén, Facultad de Trabajo Social, 2014. 37. Recuperado de:
<http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/647/1/TFG-Montes%20Urbano,%20M%C2%AA%20Jes%C3%BAs.pdf>

Montiel, G. (2005). *Teoría y análisis de la cultura*. Conaculta. México. Recuperado de:
<http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/5035>

Moreno, A. *La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte*. Revista Iberoamericana de Educación, 52 (2) 1-9, 2010. Recuperado el 19 de septiembre:
de:<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FdAvjsKF2lUJ:rieoei.org/expe/3422Moreno.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co>

Mundet, Bolós, A. y Beltrán, Hernández, A. M. y Moreno, González, A. Arte como herramienta social y educativa. *Revista Complutense de Educación*. 26 (2). 315-329.

2015. Recuperado de:

<https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/viewFile/43060/45511>

Palomino, M., Ríos, G. y Samudio, J. (1991). Proyectos de vida y rehabilitación de delincuentes. *Revista Latinoamericana de Psicología*. Vol. 23, No 1. Colombia.

Pawlowicz, M. P. y Zaldúa, G. (2010). 4.2. *Proyectos de vida privados y públicos de mujeres adolescentes pobres con y sin hijos*. En: *Praxis Psicosocial Comunitaria en salud. Campos epistémicos y prácticas participativas*. Buenos Aires: EUDEBA. Recuperado de: <https://www.aacademica.org/maria.pia.pawlowicz/71.pdf>

Real Academia Española. Funambulismo. Recuperado de: <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=funambulismo>

Real Academia Española. Equilibrismo. Recuperado de: <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=equilibrismo>

Rigo, Vanrrel, C. (2003). *Sensibilización medioambiental a través de la educación artística*. Tesis (doctorado en Expresión Plástica). Madrid, España, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes, 475. Recuperado de: <http://biblioteca.ucm.es/tesis/bba/ucm-t27339.pdf>

Ruiz, Narváez, R, A. (2009). *Jóvenes urbanos escolarizados frente a su futuro inmediato. Relatos de vida*. Trabajo de grado electrónico. Para obtener el título de Licenciada en Educación Popular. Universidad del Valle. Cali, Colombia.

Sáenz, E. y Sarango, L. (2010) *La elección vocacional como parte del proyecto de vida*. Dirección de Bienestar de la Universidad de Lima. Departamento de Psicología.

- Silva, F. J. F., & Salazar, L. M. P. (2009). Proyecto de vida y territorio en la contemporaneidad: una revisión conceptual y metodológica para examinar la constitución de subjetividades en la ciudad. *Investigación & Desarrollo*, 17(2), 412-433. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/indes/v17n2/v17n2a09.pdf>
- Tenorio, A. (1996). Bases conceptuales para el trabajo con grupos. Cali, Colombia. Universidad del Valle. Editece.
- Wagner, Rober, F., Miyamoto, Nobuko., Scher, Abby. Spatz, Diana. Townsell, Richard., Yeh, Lily. Yorks, Lyle. Aprill, Arnold. Holliday, Elise. Jeffers, Fahari. Hayes, Sandra. (SF). *¿Puede el arte cambiar el mundo? El poder transformador del arte para fomentar y mantener el cambio social: Una investigación cooperativa de Leadership for a Changing World*. Recuperado el 16 de Noviembre de 2016, de https://wagner.nyu.edu/files/leadership/26_PuedeElArteCambiarElMundo_1.pdf

ANEXOS

Anexo No. 1: Instrumento de entrevista para estudiantes

Código: E001

Entrevistadoras: Daniela Arcila Soto y Stefany Muñoz Fernández

Objetivo: Conocer a través de la entrevista semiestructurada, las proyecciones a largo plazo de tres jóvenes que pertenecen a la Escuela Nacional Circo Para Todos en la dimensión académica, laboral cultural y político-comunitaria, permitiéndonos comprender estos procesos desde la perspectiva de sus mismos actores, generando nuevas preguntas en el desarrollo de la entrevista, útiles para la interacción con los entrevistados y el posterior análisis de los datos recolectados.

Encuadre: se realizaron acuerdos sobre el tiempo disponible para el desarrollo de la entrevista y el registro obligatorio de la entrevista mediante las grabaciones.

Datos sociodemográficos

Nombre completo	Edad
Ciudad de nacimiento	Barrio de residencia
Estado civil	Ocupación
Nivel de escolaridad	Hobbies
Teléfono	

Etapas social

Muchas gracias por haber aceptado participar de esta entrevista. Como le habíamos mencionado, somos estudiantes de Trabajo Social, realizando una investigación acerca de las contribuciones del arte a la definición de sus proyectos de vida, por eso nuestro interés en conversar sobre su formación en la Escuela Nacional Circo Para Todos.

Preguntas guía

1. ¿Piensas en el futuro?
2. ¿Crees que es importante pensar en el futuro? ¿Por qué?
3. ¿Qué significa para ti el circo?
4. ¿Qué ha significado para ti formarte en una escuela de circo?
5. ¿Qué esperabas cuando entraste al circo, y que esperas ahora al hacer parte de él?
6. ¿Piensas que el circo ha modificado algunas formas de ver tu mundo? ¿En qué cosas?

7. ¿Crees que hacer parte de circo generó algo nuevo en tu familia? ¿Qué cambios has visto?
8. ¿Qué te gustaría hacer cuando salgas de circo?: ¿Te gustaría estudiar algo más? ¿Qué te gustaría? ¿En qué te gustaría trabajar?
9. ¿Cuáles de estos planes/metás tenías antes de entrar al circo?
10. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo te gustaría vivir, trabajar, etc. en 10 años?
11. ¿Cómo eras tú personalidad el primer día que entraste a la escuela, y cómo eres ahora?
12. ¿Qué/quién te inspira a ser lo que quieres ser?
13. ¿Qué cualidades destacas de ti mismo(a) que te ayudarán a conseguir lo que deseas?
14. ¿Qué crees que te lo impediría?
15. ¿Cuáles crees que han sido los cambios que has logrado en tu diario vivir desde que estás en el circo? ¿Has cambiado cosas en tu entorno de amigos, familia, barrio, etc.?

Anexo No. 2: Instrumento de entrevista para familiares

Código: E002

Entrevistadoras: Daniela Arcila Soto y Stefany Muñoz Fernández

Objetivo: Conocer a través de la entrevista semiestructurada, los cambios obtenidos por los(as) jóvenes que pertenecen a la Escuela Nacional Circo Para Todos en la dimensión académica, laboral cultural y político comunitaria, permitiéndonos comprender estos procesos desde la perspectiva de sus familiares quienes están presentes en el mismo entorno, generando así nuevas preguntas en el desarrollo de la entrevista, útiles para la interacción con los(as) entrevistados(as) y el posterior análisis de los datos recolectados.

Encuadre: se realizaron acuerdos sobre el tiempo disponible para el desarrollo de la entrevista y el registro obligatorio de la entrevista mediante las grabaciones.

Datos sociodemográficos

Nombre completo	Edad
-----------------	------

Ciudad de nacimiento	Barrio de residencia
Estado civil	Ocupación
Nivel de escolaridad	Hobbies
Teléfono	

Etapas social

Muchas gracias por haber aceptado participar de esta entrevista. Nosotras somos estudiantes de Trabajo Social, y en este momento nos encontramos realizando nuestro trabajo de grado investigando sobre las contribuciones del arte a la definición de los proyectos de vida de los(as) jóvenes del circo, por eso nuestro interés en conversar sobre los cambios que ha podido identificar en él/ella a partir de la formación en la Escuela Nacional Circo Para Todos.

Preguntas guía

1. ¿Qué cambios han podido identificar en su hijo(a)?
2. ¿Qué hace su hijo ahora y qué hacía antes de entrar al circo?
3. ¿Cómo pensaba antes y cómo piensa ahora?
4. ¿Cómo era su forma de ser, y como es ahora?
5. ¿De qué manera creen que ha contribuido la preparación académica que brinda el circo a su hijo(a)? ¿Por qué?
6. ¿Cree que el pertenecer al circo, ha influido en cómo el joven se proyecte a futuro?
¿En qué sentido?
7. ¿Su hijo(a) en algún momento le ha comentado qué quiere hacer con su vida? ¿Qué específicamente?
8. ¿Cree que la consecución de esas metas ha traído consigo cambios en su hijo(a)?

Anexo No. 3: Instrumento de entrevista para docentes

Código: E003

Entrevistadoras: Daniela Arcila Soto y Stefany Muñoz Fernández

Objetivo: Conocer a través de la entrevista semiestructurada, los aportes en la formación en artes circenses obtenidos por los(as) jóvenes que pertenecen a la Escuela Nacional Circo Para Todos en la dimensión académica, laboral cultural y político comunitaria, permitiéndonos comprender estos procesos desde la perspectiva de sus docentes quienes acompañan esta formación académica, generando así nuevas preguntas en el desarrollo de la entrevista, útiles para la interacción con los entrevistados y el posterior análisis de los datos recolectados.

Encuadre: se realizaron acuerdos sobre el tiempo disponible para el desarrollo de la entrevista y el registro obligatorio de la entrevista mediante las grabaciones.

Datos sociodemográficos

Nombre completo	Edad
Ciudad de nacimiento	Barrio de residencia
Estado civil	Ocupación
Nivel de escolaridad	Hobbies
Teléfono	

Etapas social

Muchas gracias por haber aceptado participar de esta entrevista. Como le hemos mencionado, nosotras somos estudiantes de Trabajo Social, y en este momento nos encontramos realizando nuestro trabajo de grado sobre las contribuciones del arte a la definición de los proyectos de vida de los(as) jóvenes del circo, por eso nuestro interés en conversar sobre los aportes en la formación en artes circenses que ha podido identificar en los(as) estudiantes a partir de la participación en la Escuela Nacional Circo Para Todos.

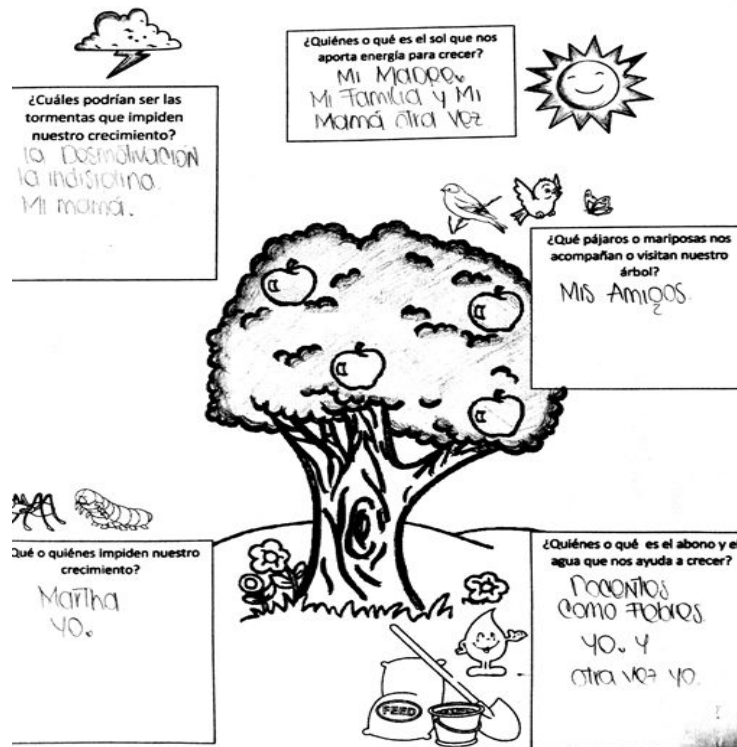
Preguntas guía

1. ¿Qué herramientas/aprendizajes ofrece la escuela al proceso de formación de los jóvenes?

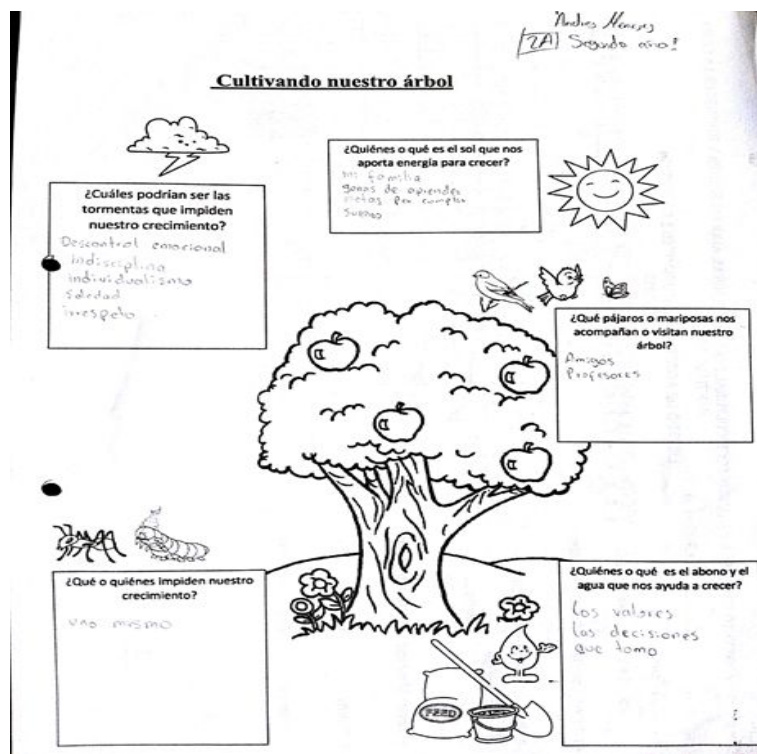
2. ¿Piensa que la formación que se les brinda a los estudiantes contribuye a enfrentarse al mundo laboral?
3. ¿Qué oportunidades brinda la escuela a los jóvenes en el ámbito académico, laboral, cultural, y sociopolítico)
4. ¿Qué tipo de obstáculos considera que el joven vive en su formación en la escuela?
5. ¿Qué cosas ve diferentes en los jóvenes al iniciar la formación en la escuela, y que ve al finalizar el proceso?
6. ¿Ha evidenciado en los(as) estudiantes actitudes o acciones diferentes desde que iniciaron en primer año?
7. ¿Cómo ve usted el circo desde una dimensión social? ¿Cree que contribuye desde un carácter social a la formación de los(as) estudiantes?
8. ¿Qué acciones o actividades realizan en la escuela para que los jóvenes se proyecten en un futuro?

Anexo No. 4: Actividad Árboles de la vida

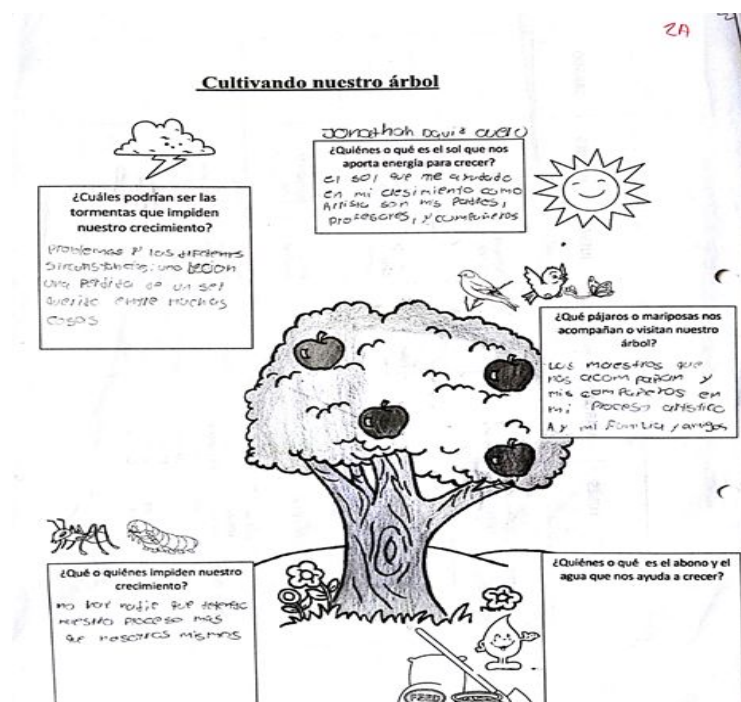
Cultivando nuestro árbol

Realizado por estudiante 2 en el marco de una de las actividades propuestas en el proceso de práctica

Realizado por estudiante 1 en el marco de una de las actividades propuestas en el proceso de práctica

Realizado por estudiante 3 en el marco de una de las actividades propuestas en el proceso de práctica

Realizado por estudiante 2 en el marco de una de las actividades propuestas en el proceso de práctica

Fotografías⁸

⁸ Todas las fotografías fueron compartidas por los tres estudiantes entrevistados y aprobadas para ser socializadas en el presente documento.

