

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DEL PERÚ**

**FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS**



Los niños y niñas como sujetos sociales en las  
investigaciones artísticas de la Facultad de Artes Escénicas  
de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Trabajo de investigación para obtener el grado académico de Bachiller  
en Artes Escénicas con mención en Creación y Producción Escénica  
presentado por:

***Alesandra Gisela Reto Lopez***

Asesora:

***Mariana Hare Perez-Canetto***

Lima, 2021

## RESUMEN

La presente investigación busca analizar cómo la aplicación de una concepción ética, como la mirada hacia los niños y niñas como sujetos sociales, ha sido un factor significativo en el desarrollo de las investigaciones desde las artes escénicas de Rosella Roggero y Giuliana Munte, licenciadas de la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este trabajo acerca a la comunidad artística peruana a las posibilidades y beneficios que trae colaborar con niños y niñas creadores, incluyéndolos dentro de las narrativas y procesos de los que son protagonistas. Presenta conceptos como la agencia infantil y los fenómenos que se dan en los niños y niñas, al ser sujetos de la experiencia investigativa, para poder analizar los laboratorios de Roggero y Munte. Asimismo, hace un énfasis en la capacidad que tiene el juego como herramienta metodológica que permite diseñar espacios de libertad creativa y de expresión. Se logra concluir que, en ambas investigaciones, el aplicar aspectos de esta concepción ética ha contribuido positivamente al desarrollo de los trabajos. En primer lugar, porque ha incentivado que las investigadoras asuman un rol de facilitadoras o educadoras y que, en este proceso, puedan reforzar una horizontalidad en la relación de poder que tienen con los participantes. En segundo lugar, porque esta mirada ha permitido que las autoras creen y diseñen dinámicas y herramientas metodológicas que respondan a la información y reflexiones traídas por sus nuevos colaboradores y colaboradoras.

## ABSTRACT

This research seeks to analyze how the application of an ethical conception, such as the gaze towards children as social subjects, has been a significant factor in the development of research from the practice of Rosella Roggero and Giuliana Munte, graduates of the Facultad de Artes Escénicas of the Pontificia Universidad Católica del Perú. This work brings the Peruvian artistic community closer to the possibilities and benefits of collaborating with creative boys and girls. Fenomenon that is possible by including them within the narratives and processes of which they are protagonists. It presents concepts such as children's agency and the phenomena that occur in boys and girls, as they are subjects of the investigative experience, to analyze the Roggero and Munte laboratories. Likewise, it emphasizes the capacity of the game as a methodological tool that allows designing spaces for creative freedom and expression. It is possible to conclude that, in both investigations, applying aspects of this ethical conception has contributed positively to the development of the works. In the first place, because it has encouraged the researchers to assume the role of facilitators or educators and that, in this process, they can reinforce a horizontality in the power relationship they have with the participants. In the second place, this look has allowed the authors to create and design methodological dynamics and tools that respond to the information and reflections brought by their new collaborators.

## ÍNDICE

I.	Introducción .....	1
II.	La concepción del niño y de la niña como sujetos sociales en los proyectos teatrales de licenciatura de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP.....	4
	II.I: La concepción del niño y de la niña como sujetos sociales en el desarrollo de las investigaciones artísticas .....	4
	II.II: El niño y la niña como sujetos sociales en los proyectos teatrales de licenciatura de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP.....	9
III.	Las implicancias éticas de la concepción del niño y de la niña como sujetos sociales en el desarrollo de las metodologías de las investigaciones de licenciatura desde las artes escénicas de Rosella Roggero y Giuliana Muenta .....	15
	III.I: La ética de la concepción del niño y de la niña como sujetos sociales en el desarrollo de las metodologías desde las artes escénicas de Roggero y Muenta.....	15
	III.II: El fortalecimiento de las investigaciones de Roggero y Muenta a través de la aplicación de la concepción ético-metodológica del niño y de la niña como sujetos sociales .....	20
IV.	Conclusiones.....	24
V.	Referencias bibliográficas.....	26

## **I. Introducción**

El presente trabajo de investigación tiene como tema la concepción ética del niño y de la niña como sujetos sociales en los proyectos teatrales de licenciatura de Rosella Roggero y Giuliana Munte como un factor significativo en el desarrollo de sus metodologías de investigación desde las artes escénicas. En este sentido, me gustaría comenzar explicando a qué me refiero cuando menciono la concepción ética del niño y niña como sujetos sociales.

Cuando en los trabajos académicos, investigaciones o proyectos se enuncia que se va a considerar a los niños y las niñas como sujetos sociales, los autores están empleando un paradigma nuevo. Específicamente en nuestra región, esta mirada no ha tenido una acogida hasta inicios del siglo XXI. Nace como una forma de crítica a aquellos estudios en los que se miraba al niño como un sujeto pasivo al que se le debía transmitir conocimientos y que lo examinaban con un enfoque hacia el adulto en el que se convertiría (Ames et al., 2010, p.13). Es por eso que esta perspectiva involucra una posición ética pues va a proponer una manera distinta de concebir al niño y a la niña en la que ejerciten su agencia y pasen a ser colaboradores en la construcción del conocimiento.

Según los investigadores Ana Vergara, Mónica Peña, Paulina Chávez y Enrique Vergara, este enfoque implica entender a los niños y niñas como agentes sociales y políticos con la capacidad de modificar las concepciones que se tienen sobre la infancia (2015, p.56). Este nuevo paradigma va a tener un impacto en el desarrollo de los proyectos e investigaciones que involucren a niños y niñas. Al cambiar su posición sobre ellos, los autores van a hacer modificaciones en el diseño y la aplicación de su metodología. Como mencionan los investigadores, se tendrán que crear espacios en los que los niños y niñas puedan interpretar su propio entorno y sean partícipes de la producción, planificación y circulación del conocimiento que su agencia ha generado (Vergara et al., 2015, p.56). En esta investigación, analizaré los aspectos de esta concepción que se han aplicado en las investigaciones artísticas señaladas, así como las formas en las que esto se llevó a cabo.

El segundo aspecto que mencionaré es una de las características que une a las investigaciones de Roggero y Munte: su perspectiva metodológica. Ambos trabajos teatrales son elaborados desde las artes escénicas. Con esto hago referencia a la clasificación planteada

por Borgdorff sobre las formas de realizar una investigación artística: sobre las artes escénicas, para las artes escénicas y desde las artes escénicas. Esta distinción se ha adoptado en la *Guía de Investigación en Artes Escénicas* de la Facultad y, para entender la concepción de esta investigación, es importante determinar qué es una investigación desde las artes escénicas. En los trabajos que están dentro de este tipo, se establece que la práctica y el espacio artístico generan un nuevo conocimiento y se valora la sistematización del proceso de creación y de sus resultados (Ágreda et al., 2019, p.14). Tanto Roggero como Munte van a generar en sus investigaciones teatrales espacios artísticos que sean su insumo principal de información.

Abordar esta temática es importante para mí porque, en primer lugar, me encuentro realizando una investigación de licenciatura con niños y niñas. Mi tema es el desarrollo de vínculos comunitarios a través de las artes escénicas en el taller de teatro Creciendo con Arte, de Vichama Teatro, para niños y niñas de 6 a 9 años. Para entender una experiencia desde la práctica que tiene como protagonistas a niños y niñas, como Creciendo con Arte, me parecía de vital importancia poder tener en cuenta cuáles son las perspectivas éticas con las que nos podemos acercar al trabajo artístico con ellos. En este sentido, considero que este trabajo complementa la investigación que vengo realizando. Además, me ha dado la oportunidad de conocer otras experiencias en la comunidad artística y académica que me rodea que han aplicado aspectos de la concepción ética del niño como sujeto social en su diseño y metodología.

Considero que otro de los motivos por los que decidí hacer este trabajo es que, en los últimos meses, he participado en la creación y desarrollo de distintos proyectos que tienen a los niños y niñas como principales agentes. Por ejemplo, desde el ámbito artístico, fui parte del equipo de creación y producción de una experiencia escénica participativa virtual que se realizó a finales del año pasado. El haber sido parte del diseño de una experiencia desde la práctica en la que el niño y la niña son los encargados principales de decidir el curso de los eventos, incentiva mi motivación para realizar este trabajo.

Realizar esta investigación va a aportar el desarrollo de trabajos y procesos creativos con niños y niñas en nuestra comunidad artística. Va a permitir que tengamos la posibilidad de conocer las distintas formas en las que podemos incluir las voces de ellos en nuestras

sistematizaciones. Además, nos dará herramientas para brindarles a los niños y niñas el rol de colaboradores dentro de las creaciones que han surgido gracias a sus aportes. Principalmente, considero que esta investigación fomentará una concepción del niño y de la niña como seres creadores dentro de nuestra comunidad. Reconocerá que son las experiencias de investigación que se van a analizar en este trabajo, las que fomentaron y construyeron el camino para que presentes y futuros artistas puedan adoptar esta mirada y fortalecer sus trabajos gracias a esta decisión.

Con estos conceptos en mente, se concibe a esta investigación como aquella que busca analizar cómo el incorporar una concepción del niño o niña como sujeto social fue un factor significativo en el desarrollo de las metodologías de investigación desde las artes escénicas de los proyectos teatrales de licenciatura de Rosella Roggero y Giuliana Munte de la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Para lograr esto, en el primer capítulo definiré en qué consiste y cómo está presente la concepción del niño como sujeto social en los proyectos artísticos de licenciatura de la Facultad de Artes Escénicas. En este sentido, se presentarán los fenómenos que se llevan a cabo en el niño y la niña cuando se les concibe como sujetos de la experiencia artística de investigación. Asimismo, se explicará a qué nos referimos como la agencia del niño en la experiencia artística de investigación. De igual manera, se presentará el desarrollo de las investigaciones artísticas con niños en esta casa de estudio y cómo esta concepción del niño y de la niña están presentes en las investigaciones de Roggero y Munte.

En el segundo capítulo, analizaré las implicancias éticas de la concepción del niño y de la niña como sujetos sociales en el desarrollo de las metodologías de las investigaciones de licenciatura de Roggero y Munte. Para esto, identificaré los aspectos de esta concepción presentes en las etapas de diseño y aplicación de estas metodologías. Luego, analizaré cómo estas investigaciones se fortalecieron a través de la inclusión de las voces de los niños. Finalmente, reflexionaré sobre el impacto que la aplicación de la concepción ético-metodológica del niño y la niña como sujetos sociales tiene en la comunidad de investigadores artísticos en la Facultad de Artes Escénicas.

## **II. La concepción del niño y de la niña como sujetos sociales en los proyectos teatrales de licenciatura de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP**

En este primer capítulo se verá qué aspectos de la concepción del niño y de la niña como sujetos sociales han sido aplicados en los proyectos de licenciatura de la Facultad de Artes Escénicas (FARES) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Para esto, indagaremos sobre los procesos y conceptos que nacen a partir de esta concepción ética: los fenómenos que se llevan a cabo en la persona cuando se le considera como el sujeto de la experiencia y las implicancias que conlleva preguntarnos por la agencia de los niños en las investigaciones. Posteriormente, se hará un pequeño recuento temático de las experiencias de investigación con niños de la Facultad de Artes Escénicas. De esta manera, se llegará a los trabajos de Giuliana Munte y Rosella Roggero, para analizar en su planteamiento la presencia de la concepción del niño y de la niña como sujetos sociales.

### **II.I: La concepción del niño y de la niña como sujetos sociales en el desarrollo de las investigaciones artísticas**

Como se ha introducido previamente, la concepción del niño y de la niña como sujetos sociales implica entenderlos como sujetos que son capaces de tener incidencia y ser afectados por su contexto sociocultural. En este sentido, este trabajo busca analizar cómo esta perspectiva ética fortalece las investigaciones desde las artes escénicas. Para ello, creo importante comenzar estableciendo cuál es una de las primeras características que determinan si es que en un proceso se está concibiendo al niño y la niña como sujetos sociales. Por lo tanto, en esta parte del trabajo propondré que el abordaje de esta perspectiva en un proceso de investigación artística parte desde una concepción del niño y de la niña como sujetos de la experiencia. A raíz de los postulados de Jorge Larrosa (2006), me centraré en los fenómenos que se llevan a cabo en los niños y niñas cuando se les concibe de esta manera para que, posteriormente, esto pueda servir de insumo para el análisis de las investigaciones de Munte y Roggero.

Es relevante mencionar que Larrosa indaga en los fenómenos que se dan en la persona cuando es sujeto de una experiencia educativa. Como se va a desarrollar con más detalle

posteriormente en el trabajo, las investigadoras, al abordar el trabajo con niños desde el arte, suelen cumplir los roles de educadoras o facilitadoras, así como emplear una estructura de experiencia educativa (en la que hay un compartir de información). Lúvel García, investigador artístico cubano, utiliza también como referente a este autor al momento de analizar y proponer una pedagogía de la liberación en el trabajo artístico latinoamericano con niños y niñas. García indica que el trabajo con niños refleja rasgos de la práctica del convivio y es en sí una experiencia vital entre los niños y los adultos con los que se relacionan; postulado que se basa en los fenómenos planteados por Larrosa (2006). Ante esto, considero que la perspectiva de Larrosa puede ser también fuente de análisis para nuestra materia de estudio. El autor concibe distintos fenómenos y principios que se llevarían a cabo en el sujeto en la experiencia. Sin embargo, en este trabajo me centraré solamente en los fenómenos de exterioridad y alineación con el principio de transformación.

Al hacer referencia al fenómeno de exterioridad, Larrosa indica que la experiencia se presupone como un hecho que es externo al sujeto en cuestión: no hay experiencia si no hay un ente extraño y diferente a mí que me esté afectando (2006, p.89). Esto lo compagina rápidamente con el fenómeno de alteridad, lo cual sostiene que lo que sucede en la experiencia es ajeno al sujeto (Larrosa, 2006, p.89). Dentro del contexto de una investigación artística con niños, son las investigadoras, los agentes propuestos por ellas, los otros niños y niñas participantes, etc. quienes cumplen el rol de ser externos y ajenos al sujeto. La experiencia de investigación supone un momento extraordinario en la vida de los niños, puesto que interrumpe y afecta, en distintos grados, en su cotidiano con elementos ajenos a su propio.

Finalmente, Larrosa une estos dos fenómenos al principio de transformación: “podríamos decir que el sujeto de la experiencia se exterioriza en relación al acontecimiento, que se altera, que se enajena. Pero se trata de un sujeto que es capaz de dejar que algo le pase, es decir, que algo le pase en sus palabras, en sus ideas, en sus sentimientos, en sus representaciones, etcétera. Se trata, por consiguiente, de un sujeto abierto, sensible, vulnerable, expuesto” (2006, p.90). Tal como lo plantea la teoría de la concepción del niño y de la niña como sujetos sociales, también nos encontramos, en la perspectiva de Larrosa, con

personas que pueden ser transformadas y transformar lo que sucede a su alrededor. Estos seres, por lo tanto, se encuentran vulnerables a las influencias que estos entes externos tengan en ellos.

En este sentido, García indica que en la práctica educativa artística con niños y niñas la transformación se dará dentro de ellos y estarán atravesados por la aparición de un alguien o un evento externo, con quienes experimentarán un proceso de exteriorización y de afectación (2018, p.113). El autor explica este proceso de cambio como característica de la formación teatral infantil:

Se establece así una dimensión de subjetividad y unicidad, que coloca al infante en una condición abierta, sensible, vulnerable, expuesta; pero, a su vez, lo coloca como sujeto de la experiencia [...] Es decir, abierto a la transformación de sus palabras, sus ideas, sus expresiones, su imaginario [...] De ahí la opinión de que esta experiencia vital de interacción teatral forma y transforma al niño. De ahí también la relación constitutiva que percibimos entre la idea de experiencia vital, generada en el campo de los eventos del convivio, y la idea de formación teatral infantil. Se trata de una visión que considera la formación teatral como un proceso que contribuye a la constitución del sujeto infantil (2018, traducción propia, pp.185).

Esta dinámica de exteriorización y afectación va a tomar un papel principal en esta investigación al condensar una mirada del niño y de la niña como creadores y como agentes sociales. Así como ponerlos en una relación directa y sensible ante los estímulos generados y planteados por las investigadoras. Sin embargo, es importante resaltar que, en el campo de la investigación en artes escénicas, se va a tener un enfoque en el proceso de exteriorización. Esta será la etapa en el que los niños y niñas puedan expresar hacia los demás la influencia que los elementos externos tuvieron en ellos, haciendo uso de su agencia.

Cuando indagamos en el marco de la concepción de los niños y niñas como sujetos sociales, uno de los términos que más encontraremos es el de agencia. Se podría entender esta, tal como lo plantea Allison James y Adrian James como “la capacidad de los individuos

de actuar independientemente” (2012, p.3). En las investigaciones artísticas que se desarrollen bajo esta concepción, entonces, nos encontraremos con niños y niñas que ejercen autónomamente su capacidad de acción. Un aspecto importante de resaltar es que, según Alfred Gell, no se puede determinar que un sujeto tiene agencia hasta que la ejerza (1998, p.16-17). Las investigaciones que se centren en esta capacidad de los niños y niñas, tendrían que tener un enfoque especial a los efectos que la acción de esta agencia tiene en sus entornos.

Considero pertinente traer al trabajo lo postulado por la antropóloga Andrea Szulc, debido a que señala que es importante reformular el concepto de agencia cuando consideramos a los niños y niñas como sujetos sociales. Propone que esta consideración tiene que tener en cuenta que los niños y niñas generalmente están subordinados por los adultos y las instituciones, y que, por lo tanto, el estudio de su agencia tiene que incluir las relaciones de poder intergeneracionales, interétnicas, de clase y género que la condicionan (Szulc, 2019, p.58). Me parece importante incluir esta perspectiva porque, al considerar la capacidad individual de acción de los niños y niñas, tenemos que ser conscientes de que las acciones que ellos tomen van a estar condicionadas por la posición que tienen en la sociedad. Asimismo, estarán condicionadas por las características de las relaciones de poder que las investigadoras establezcan con ellos.

Szulc señala, además, que hay que evitar la trivialización de la agencia infantil: “en mi experiencia me he topado con trabajos que llegaban a plantear la autonomía y la agencia infantil a partir de situaciones en que niños y niñas de una ciudad europea, durante una visita escolar a un centro de ciencias, iban a comprar golosinas al inicio del recorrido, en lugar de al terminar, con lo cual alteraban lo pautado por sus docentes” (2019, p.57). Como podemos observar a través de este ejemplo, las investigadoras tienen que ser conscientes, durante su proceso de análisis, tanto del por qué le dan un énfasis a la capacidad de acción de los niños y niñas; como del enfoque y objetivo final de su investigación. Si bien es cierto los niños y niñas, como sujetos sociales, van a llevar a cabo una serie de acciones en el proceso de la investigación, no todas tienen que ser miradas bajo la lupa de la agencia infantil. Hacerlo, podría reforzar una mirada adultocentrista y no contextualizada de las acciones de los niños y niñas. Puesto que el análisis, de no incluir la mirada de los agentes, partiría desde la perspectiva de las investigadoras.

Una forma de evitar que esto último suceda es la inclusión de estrategias metodológicas mediante las cuales el niño y la niña puedan expresar su voz y la perspectiva que ellos tienen de sus actos. Según Sandra Chaparro, Elver Chaparro y Edixon Prieto, el arte es una de las herramientas que va a permitir que los niños y niñas se expresen (2015, 191). Para ellos, los ejercicios de creación van a ser útiles para el desarrollo de las capacidades de observación, percepción y de comunicación de los infantes. A través de ellos no solamente podrán reflexionar sobre sus sentimientos, sino también podrán encontrar una plataforma para conocerse frente a otros (Chaparro et al., 2015, pp. 191-192). Mirando esto desde la perspectiva del principio de transformación de Larrosa, la influencia de los elementos externos al niño o la niña que se propongan en la investigación, va a poderse ver exteriorizada mediante la afectación de otro elemento ajeno: el arte.

Es importante, entonces, que en las investigaciones se incluyan herramientas artísticas: espacios de creación, que permitan la expresión de la agencia de los niños y niñas. Chaparro, Pietro y Chaparro mencionan que con la creación de espacios artísticos en los que los infantes puedan narrar sus propios procesos, se refuerza una actitud mental en ellos que tenga una mirada crítica frente a los comentarios del adulto y desarrolle su rol como creadores (2015, p.192). Como se puede observar, esta práctica fomentaría un pleno uso de la agencia de los niños como sujetos sociales de la experiencia, dejando abierta la posibilidad de que interrumpen, o refuercen, las características socioculturales de su contexto.

En el artículo *Cenários infantis latino-americanos: apontamentos sobre processos cênicos emergentes da ação cultural*, podemos encontrar un ejemplo de la visión de un investigador artístico, Lúvel García, frente a este tema. En él, reflexiona sobre la acción cultural de los niños y el poder emplear herramientas pedagógicas que consideren al niño y la infancia como un actor cultural, más que como una etapa biológica (García, 2017, pp.87-88). Para esto utiliza el caso de Vichama Teatro, un grupo de teatro comunitario peruano ubicado en Villa El Salvador.

El investigador se centra específicamente en la experiencia de creación de la performance *Crece en el desierto* y en el trabajo de los talleres para niños de Vichama Teatro. Para él, estos espacios permiten que el niño pueda abordar las problemáticas que le afectan y formular sus propios discursos simbólicos al respecto; el teatro logra, a través de estos

espacios, potenciar las posibilidades de acción de los niños mediante el contacto con la actividad estética (García, 2017, p.92). Es interesante el análisis y los detalles que García nos brinda de esta experiencia porque podemos ver cómo la realidad social de los niños y niñas fueron la materia prima para la creación de esta performance. En el registro de una de las actividades realizadas en el proceso de concepción de la performance se puede encontrar una evidencia de esto:

En una cancha de fútbol, después de una pichanguita, 70 niños pobres en las quebradas forman un círculo sobre los arenales secos y montañosos cerca de un inmenso cementerio, vecinos curiosos atraídos por el ruido del cajón de Miguel, miran. Son las 3 de la tarde, el sol cae fuerte, una pregunta se retoma: – ¿a quiénes les pegan? *pequeñas manitos se alzan afirmando* – ¿a quiénes les gustan que les peguen? – ¡a mí!!! – *responde un niño de siete años con un grito agudo que retumba en la quebrada*. La guerra y otras realidades han dejado huellas cotidianas de violencia – ¿por qué te gusta? – *porque soy macho*. En el Perú, los hombres no lloran” [...] (Almeyda citado en García, 2017)

A través de esta experiencia podemos evidenciar cómo la inclusión de estos espacios de creación en los procesos artísticos permite que los niños y niñas se expresen independientemente. A través del ejercicio de su agencia van a tomar la decisión de comunicar sus emociones o pensamientos. Y muchas veces, a través de ellos, vamos a poder observar las características socioculturales en las que ellos, como sujetos sociales, se encuentran inscritos.

## **II.II: El niño y la niña como sujetos sociales en los proyectos teatrales de licenciatura de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP**

La Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se fundó el 4 de abril del 2011. Inicialmente contaba con las carreras de Teatro, Danza y Música; sin embargo, en el 2015, se incluyó la carrera de Creación y Producción Escénica. Con su creación se empezó a consolidar el proceso de profesionalización académica de las carreras artísticas en el Perú.

La FARES nació gracias a la trayectoria de distintas instituciones artísticas de la PUCP, como la Escuela de Música y el Teatro de la Universidad Católica (TUC). Durante el tiempo de desarrollo de estas no se les exigía a sus estudiantes realizar una investigación académica. Esta práctica no se instituyó hasta la llegada de los primeros egresados de la FARES en el 2017. En esta época los artistas profesionales de las distintas especialidades de la Facultad empiezan a expresar sus inquietudes e intereses artísticos en investigaciones académicas que han ido fortaleciendo y formando el campo de las artes escénicas en el Perú.

Los intereses de los licenciados de la FARES han ido cambiando a través del tiempo. Asimismo, la Facultad ha fortalecido su línea investigativa con la inclusión de más cursos que apoyen al estudiante a realizar sus proyectos en la malla académica; la creación de una Guía para la Investigación en Artes; y la producción de eventos de investigación. Es dentro de este marco en el que, en los últimos años, se empiezan a producir trabajos de investigación artística con niños.

Quisiera resaltar que, para efectos de este trabajo, me estoy centrando en la producción de proyectos de licenciatura con niños en la FARES. El trabajo artístico con niños de esta institución, sin embargo, no se concentra únicamente en esta práctica o formato. A través de los años, los profesores, alumnos y las especialidades han generado experiencias de creación con niños y niñas. Desde la concepción de obras que los tengan a ellos como los principales destinatarios hasta la gestión de proyectos que busquen fortalecer una comunidad infantil específica, la PUCP no ha sido ajena a la necesidad de los niños y niñas de acceder a la cultura. Esto se puede demostrar con la creación del curso de Artes Escénicas para la Infancia como electivo de la especialidad de Creación y Producción Escénica y que, además, puede ser llevado por los demás estudiantes de la Facultad. Este curso ha sido históricamente dictado por la dramaturga, egresada del TUC y fundadora de la productora artística para niños Cola de Cometa, Celeste Viale. En este se busca que los estudiantes no solamente identifiquen las particularidades que tiene la creación escénica destinada a la infancia, sino que se refuercen los conceptos y reflexiones éticas que conlleva esta práctica.

Como he mencionado previamente, a finales del 2017 se empezaron a publicar los primeros trabajos de investigación académica de los estudiantes de la Facultad de Artes Escénicas. Sin embargo, no es hasta finales del 2019 en el que se empiezan a publicar trabajos

que tengan como pilar la creación con niños. Actualmente se pueden encontrar en el repositorio de la FARES seis investigaciones de licenciatura con niños, pertenecientes a estudiantes de las especialidades de Danza, Música y Teatro. A continuación, presentaré brevemente el planteamiento de cada una de estas experiencias. Esto con el objetivo de observar cómo los cambios que otras áreas de conocimiento, como las ciencias sociales, han ido experimentando sobre la concepción del niño y la niña como sujetos sociales ha influenciado en los trabajos académicos de la FARES.

En el campo de la música podemos encontrar las investigaciones de Karla Rabanal, Carol Indacochea y Pamela Cavero. Rabanal publicó su investigación *Estrategias pedagógicas musicales utilizadas para el desarrollo integral de niños de cuatro y cinco años en el curso de música en un colegio de Lima* a mediados del 2020. En esta la autora realiza un estudio de caso para analizar una clase de música para niños de un colegio limeño mediante las estrategias metodológicas de la observación participante y la entrevista (Rabanal, 2020, p.2). El acercamiento a la infancia está centrado, en este trabajo, en las características psicoevolutivas de las etapas en la que los niños y niñas de cuatro y cinco años se encuentran. Además, rescato que se le da importancia al juego como metodología de trabajo con niños y niñas: se detalla cómo el juego les permite a los infantes expresarse, en el marco de su concepción como sujetos sociales. Finalmente, desde una perspectiva ética, la autora le da un peso importante a la creación de relaciones horizontales entre los profesores y los niños.

Un mes después, Indacochea publica su trabajo académico titulado *El proceso de aprestamiento en el grupo kinder musical del núcleo Miraflores de Sinfonía por el Perú*. El aprestamiento musical en la educación inicial, según lo explica la autora “busca que los niños se preparen para la vida mediante herramientas que ayuden a reconocer y fortalecer sus capacidades [...] implica un ambiente de respeto y tranquilidad, donde se generen oportunidades a través de instrucciones claras y retos posibles que disfruten los niños” (Indacochea, 2020, p.3). Esta investigación me parece particularmente interesante porque es la autora quien también cumple el rol de educadora con un grupo de niños entre 5 y 7 años. Es ella quien dirige esta metodología y, posteriormente, la analiza. Le da un peso importante,

desde una perspectiva ética, al respeto por el proceso y tiempo de aprendizaje que cada niño o niña requiere.

Finalmente, a mediados del 2021, Cavero publica la investigación *El desarrollo musical de los niños y niñas en los talleres y actividades del área Cuna en el Centro de Lectoescritura y Esparcimiento*. En este caso la autora se centra principalmente en la capacidad pedagógica de la música. En este sentido, tiene un enfoque mayor hacia las ventajas que los niños obtendrían con esta propuesta pedagógica, más que en la participación de ellos en la experiencia.

En el campo de la danza, por otro lado, tenemos la investigación de Marisol Cortez publicada en noviembre del 2020 y titulada *Concepciones de los docentes de danza sobre el desarrollo del movimiento de niños de educación inicial: el caso de seis docentes de instituciones educativas de la ciudad de Lima*. En este trabajo la autora entrevistó a distintos profesores que tienen dos tipos de pedagogías al momento de trabajar con niños y niñas. El primer grupo respeta los procesos de aprendizaje correspondientes a la edad de los niños y, el segundo, trata de integrar estímulos que logren que los niños se desarrollen rápidamente (Cortez, 2020, p.3). La investigadora critica que, a pesar de que no corresponde a los principios que los docentes profesan, ambos grupos caen en la dinámica de la repetición en sus clases. Esta práctica, según Cortez, va impedir que los niños y niñas generen reflexiones y participen en la creación de la clase, lo cual hará que dejen de tener interés en ella (2020, p.10).

Los trabajos que he mencionado previamente tienen una metodología sobre las artes escénicas, con excepción del proyecto de Indacochea. Cada uno nos refleja qué aspectos de la concepción ética del niño y la niña se han empleado en las investigaciones de la Facultad. Sin embargo, son las investigaciones de la Especialidad de Teatro, con una metodología desde las artes escénicas, las que van a ser materia de estudio en este trabajo. Rosella Roggero, a finales del 2019, publicaría la que sería la primera investigación con niños de la FARES. Esta estuvo titulada como “Creación dramática escénica colaborativa infantil”.

Roggero crea un espacio de creación escénica bajo los parámetros del teatro aplicado. Tiene como objetivo indagar sobre la relación de los juegos dramáticos con el desarrollo de

las habilidades interpersonales de cooperación de los niños y niñas. Por esto, va a proponer una serie de dinámicas que puedan reforzar estas capacidades en un taller. La investigadora se acerca al niño y la niña con una visión que concibe que su desarrollo integral implica el ejercicio de acción y reacción con su mundo. Propone que “el infante es considerado como sujeto activo, participativo y social; y las interrelaciones que éste entabla con el medio y con otros sujetos son indispensables para su proceso de aprendizaje y de construcción de conocimiento” (Roggero, 2019, p.9). Como se puede observar, hay un posicionamiento ético de la investigadora en la concepción de su investigación para entender a los niños y niñas como sujetos sociales en las dinámicas dramáticas que va a proponer.

La autora propone, en el inicio de su marco teórico, una mirada a la adaptación como el fenómeno que demostrará la puesta en práctica de la capacidad de agencia de los niños y niñas:

La o el infante asimila y acomoda su experiencia constantemente generando re significaciones de la misma con el objetivo de comprender y adaptarse al mundo. Estas re significaciones se van alimentando, además, de las interrelaciones que las y los niños establecen entre sí y del consecuente intercambio de pensamiento que se produce. La adaptación es un proceso activo y de transformación constante (Roggero, 2019, p.16).

Quiero señalar que, en esta investigación en específico, la forma en la que la autora va a concebir a los niños y niñas va a ser completamente importante para el desarrollo de su metodología. Al preguntarse por las dinámicas de cooperación de los infantes, tener un marco mediante el cual abrace los aportes que ellos traen, va a determinar sus hallazgos.

La segunda investigación que he elegido es una de las últimas realizadas en la Facultad y fue elaborada por Giuliana Munte a fines del 2020. Se tituló “El uso de herramientas teatrales para trabajar el reconocimiento de emociones propias a través de la liberación del mundo interior: Una experiencia de juego teatral con niños de 7 a 9 años”. Munte diseña y realiza un taller de teatro de seis sesiones en el que propondrá estímulos mediante los cuales los niños y niñas puedan identificar, reflexionar y expresar sus

emociones. Estos estímulos estarán en el marco de dinámicas teatrales de escenificación y la creación de relatos.

A diferencia de Roggero, Munte no plantea explícitamente en el inicio de su investigación la perspectiva con la que se acerca a los niños y niñas. Sin embargo, reflexiona prontamente sobre la capacidad que tiene el teatro para que los infantes le den sentido a sus emociones. Asimismo, para que puedan cuestionarse sobre ellas y elaborar alternativas de resolución a través de la creación y representación de historias en el taller (Munte, 2020, p.7). Para Munte, “fue de vital importancia tener como método principal de investigación el diseño y realización de un taller teatral preparado especialmente para el trabajo con niños, que se llevó a cabo a partir del uso de técnicas y herramientas estrechamente relacionadas con la creatividad y la teatralidad” (2020, p.30).

A raíz de esto podemos observar que, si bien no tiene una posición explícita, la autora ha tenido que, al diseñar un taller específicamente para niños y niñas, cuestionarse sobre el rol que ocupan ellos en su investigación. Al preguntarse sobre la liberación de los mundos interiores de los niños y niñas en su planteamiento, se puede suponer que Munte le va a otorgar un valor especial a los aportes que los y las participantes van a llevar al taller. Inclusive, de las características que cada uno de ellos posee.

### **III. Las implicancias éticas de la concepción del niño y de la niña como sujetos sociales en el desarrollo de las metodologías de las investigaciones de licenciatura desde las artes escénicas de Rosella Roggero y Giuliana Muenta**

En el segundo capítulo de esta investigación veremos qué aspectos de la concepción ética del niño y de la niña como sujetos sociales se han puesto en práctica en las investigaciones de Roggero y de Muenta. Asimismo, se tomará en cuenta las perspectivas que ambas han propuesto sobre los infantes y que hemos podido apreciar durante la última parte del capítulo previo.

#### **III.I: La ética de la concepción del niño y de la niña como sujetos sociales en el desarrollo de las metodologías desde las artes escénicas de Roggero y Muenta**

Anteriormente, hemos observado cómo las investigadoras han decidido acercarse a los niños y niñas en sus proyectos. En esta parte del trabajo, detallaremos cómo sus concepciones han influenciado el diseño, la aplicación y la revisión de sus metodologías de investigación. En otras palabras, se identificarán qué aspectos de la concepción del niño y de la niña como sujetos sociales están presentes en las investigaciones. Asimismo, cómo éstas van a proponer sus propias estrategias para el ejercicio de la agencia de los niños y niñas participantes.

Al ser los trabajos de Roggero y Muenta propuestas desde las artes escénicas, considero pertinente comenzar analizando el diseño de su principal metodología práctica: el juego. Esta dinámica permitirá que los niños y niñas hagan uso de su voluntad en un marco de libertad dentro de las investigaciones. Como propone Portela y Gonçalves, el acto de jugar es accesible para cualquier persona y es una actividad libre y de exploración que contribuirá a la construcción del sujeto (traducción propia, 2018, p.5) Teniendo en cuenta lo planteado en el capítulo anterior, el juego permite que los niños puedan expresar sus sentimientos y explorar sus habilidades físicas y mentales, reproduciendo las relaciones sociales de su cotidiano (traducción propia, 2018, p.5). En este sentido, nos encontramos frente a una herramienta que permite el ejercicio de la agencia y, también, que los aportes de los niños y

niñas puedan brindar información a las investigadoras sobre la posición social de sus participantes.

Roggero utiliza el acercamiento de José Cañas sobre lo que es la expresión de los infantes en el juego dramático: “toda manifestación interna que, apoyándose necesariamente en un intermediario (que puede ser corporal, gráfico, vocal o mixta entre estos elementos) se convierta no sólo en un acto creativo sino también en un proceso de receptividad y escucha, de aceptación de los demás y autoafirmación personal” (1992, p. 17). Esta perspectiva es de utilidad para Roggero al preguntarse por las habilidades de cooperación de los niños y niñas. Esto debido a que el juego no solamente va a aportar a que el niño y la niña se expresen, sino también a que se relacionen con los demás y puedan llegar a crear en conjunto.

Roggero va a reforzar la agencia de los niños y las niñas en esta experiencia ajena, al mencionar que ellos serán los que determinarán el devenir y la construcción de las dinámicas:

Es importante tomar en cuenta que todo ello debe darse en función a temas de interés propuestos por los mismos infantes para que la relación con las experiencias personales sea más natural y viable. En ese sentido la o el infante puede proponer desde lo que le gusta, desea o desde lo que le preocupa, o, incluso, no entiende y por eso lo manifiesta durante el juego. El juego dramático es, entonces, una gran oportunidad para que las y los niños, desde su propio accionar, vayan ensayando diversas maneras de entender, interpretar y construir su realidad lúdicamente gracias a la interacción y el intercambio con sus pares (Roggero, 2019, p.21-22).

De esta manera, podemos observar cómo hay una voluntad explícita de la investigadora en el diseño de sus herramientas metodológicas por incluir a los niños y niñas en este proceso. Concibiéndolo desde lo postulado por Larrosa y García, el juego dramático tendrá al niño y la niña como sujetos de la experiencia al permitirles ser afectados y transformar mediante la exteriorización lo que sucede. Miente, sigue esta línea al tener su foco de investigación en la expresión del interior del niño y la niña y las formas de escenificación que este proceso puede traer.

El juego teatral es una vía efectiva para el trabajo de reconocimiento y expresión de emociones propias en la infancia, pues es a través del “otro” que el niño logra quitar la atención de él mismo y trasladarla a un tercero, en este caso, un personaje que lo representa. De este modo comprobamos que el niño tiene la capacidad de ejercer las dinámicas que le propone el teatro, concentrarse en el aquí y el ahora y, por lo tanto, es capaz de trabajar dimensiones de la práctica escénica como la escucha, la gestualidad, la voz y el cuerpo, y utilizar dichas herramientas teatrales como un nuevo camino de liberación (Munte, 2020, p.77).

Teniendo en claro el uso de la herramienta del juego, es importante determinar que la labor que las investigadoras van a tener en el proceso es determinante para el desarrollo de la concepción ética del niño y la niña como sujetos sociales. Como se ha mencionado previamente, en las investigaciones con niños las autoras usualmente tendrán el rol de educadoras y facilitadoras. En este sentido, van a estar en contacto con los niños y niñas durante la experiencia y, también, van a ser las encargadas de interpretar sus acciones.

Las autoras generarán una relación de poder con los niños y niñas, pero va a depender de las estrategias y decisiones que ellas tomen determinar cómo esta relación se va a desarrollar. Específicamente, cómo las expresiones que tienen van a permitir que los niños se sientan en un contexto de seguridad. Como plantea Verónica Gómez, será responsabilidad de las investigadoras “ponerse en el nivel de comunicación de los niños y niñas a través de un medio que les resulte cómodo, dar seguridad física y afectiva y expresar la empatía tónica que es capaz de esperar y ajustar [...] Lo anterior supone no restringir el juego a lo que es útil o no para el adulto y a un afán de democratización de los espacios de actuación” (2016, p.9-10). Entonces, si bien en el análisis de los trabajos el foco puede estar en cómo mis objetivos de investigación se ven nutridos con la agencia de los infantes, esto no puede impedir que, en el momento del desarrollo, no se le dé espacio a otras expresiones.

Adentrándonos en el desarrollo de los laboratorios de Roggero y Munte, presentaré algunas de las dinámicas empleadas en cada uno de los laboratorios. Roggero va a trabajar

con niños y niñas de 5 a 7 años porque es durante esa etapa que ellos valoran, principalmente, el relacionarse con los otros. En cambio, Munte trabaja con niños de 7 a 9 debido a que durante esos años la expresión de los sentimientos internos pasa a un primer plano. Dentro de su metodología, ambas van a elaborar perfiles de sus participantes. En el caso de Roggero, elaborará un perfil grupal con características generales. En el caso de Munte, creará un detallado perfil para cada uno de los participantes. Como una decisión ética, ambas van a velar por el cuidado de la identidad de los menores y no incluirán sus nombres o fotografías de ellos en el desarrollo de sus trabajos.

Roggero realizó su investigación en un aula multiusos amplia, con equipo de sonido, proyector y colchonetas en la que los niños podían moverse libremente (2019, p.24). No utilizó grandes elementos escenográficos, de vestuario, o de utilería para la realización de su taller. Por el contrario, creó un “caja creativa” con materiales reciclados que estimulaban el juego simbólico en los niños y niñas y su capacidad de creación (Roggero, 2019, p.25).

Uno de los juegos que diseñó fue el ejercicio del deseo mágico. Este juego se realiza en dúos y las parejas deben compartir entre ellos sus nombres, un movimiento, edad y un deseo mágico, para que luego se presenten el uno al otro en público (2019, p.40). Traigo esta experiencia porque la investigadora relata que los niños no se ponían de acuerdo frente al orden de presentación, pero que ellos propusieron solucionar su problema con piedra, papel o tijera (Roggero, 2019, p.41). En el trabajo de Roggero se puede observar reiteradas veces que ella dejaba que los niños y niñas se relacionaran y propongieran soluciones a sus problemas solos. La investigadora tuvo un papel de guía en los ejercicios colaborativos y lideraba el curso del taller. Sin embargo, no tenía una intención de intervenir explícitamente en las relaciones, respetando los objetivos de su investigación. En este ejercicio también sucedió que algunos de los niños y niñas se olvidaron de los deseos de sus parejas, pero que los últimos decidieron ayudarlos dándoles pistas para que los recuerden (Roggero, 2019, p.41).

Munte, a diferencia de Roggero, en su investigación profundiza más en las dinámicas empleadas, desde el punto de vista de la agencia de los niños y niñas. Para lograrlo, las agrupa según sus objetivos principales, por ejemplo, el de crear un cuento entre todos. En

esta sección podemos encontrar dinámicas como “A mí me encanta”, “Visitando mi lugar favorito”, “Una historia divertida”, etc. Según la autora, “ejercicios como estos invitan al niño a crear y a compartir lo que nace de su imaginación; esto los hace conectarse directamente con su mundo interior, pues lo que ellos imaginen y finalmente expresen estará ligado a sus inquietudes y necesidades propias” (Muelle, 2020, p.33). Se propone, entonces, que los principales insumos para la creación van a ser las emociones que yacen en los participantes.

Muelle no va a tener una “caja creativa” para los niños, puesto que la creación tendrá como herramientas el cuerpo y la dramatización. Sin embargo, trajo al taller una “caja de emociones”. Esta tenía “una guía de signos relacionados a las emociones que serviría especialmente para el momento de representación, así como elementos sensoriales que representaban a cada emoción” (Muelle, 2020, p.34). Esto facilitaba el proceso de exteriorización de las afectaciones de los juegos en los niños y niñas. Además de esto, trajo un muñeco para que los participantes interactúen con él, lo que generó un ejercicio llamado “Una conversación con Tontín”.

Esta dinámica es de la autoría propia de la investigadora y tenía dos partes. La primera tenía el objetivo de que los niños y niñas pudieran escuchar la voz de Tontín y conversar con él sobre sus inquietudes. Al detallar lo que sucedió en esta parte, la autora menciona que dos de los participantes hicieron el ejercicio, por voluntad propia, de ponerse en el lugar de Tontin y expresaron sus propios sentimientos frente a la problemática narrada (Muelle, 2020, p.40). La segunda tenía como objetivo que ellos le dieran su voz al muñeco para, indirectamente, tocar temas de su interés. Esto con el objetivo de que puedan sentirse identificados en el muñeco y manifestar su mundo interno de esta forma (Muelle, 2020, p.35). En el relato de la investigadora nos enteramos de que, cuando esto sucedía, uno de los niños se rehusó a compartir sus problemas reales porque eran muy complejos de solucionar (Muelle, 2020, p.44). Ante esto, la autora propone un ejercicio nuevo, en el que se cuenta la historia del duende Chaneque, quien no quiere contar sus problemas por ser muy difíciles. Cada participante le brindó una solución a Chaneque y, el niño por el que se creó la dinámica,

propuso lo siguiente: “creo que Chaneque puede tener problemas con su familia, tal vez con su mamá o en el lugar donde vive hay gritos o pelean” (Muenta, 2020, p.45).

Podemos observar, gracias a este ejemplo, cómo una dinámica va a permitir que los niños y niñas puedan manifestar sus emociones o reflexiones. La autora utiliza este insumo y recurre a la información que ha obtenido de los padres del niño participante en cuestión. Ahí se da cuenta que, efectivamente, la aproximación que tuvo el niño con Chaneque nace a raíz de sus propias experiencias. Esto no hubiese sido posible si es que Muenta no hubiese estado atenta y dispuesta a revisar y rediseñar sus dinámicas ante los aportes de los infantes.

### **III.II: El fortalecimiento de las investigaciones de Roggero y Muenta a través de la aplicación de la concepción ético-metodológica del niño y de la niña como sujetos sociales**

En esta última sección de la investigación, observaremos con mayor detenimiento cómo la inclusión de la voz de los niños y niñas ha fortalecido las investigaciones de Roggero y Muenta. En el caso de Roggero, podemos encontrar, en sus estrategias para registrar lo que sucedía en el laboratorio, la importancia que le daba a la inclusión de las perspectivas de los niños y niñas.

Después de cada sesión, Roggero agrupaba a los niños y niñas en un círculo de cierre. En este espacio les permitía “compartir y recoger los comentarios, impresiones, preguntas, sentimientos, entre otros, sobre lo experimentado en cada sesión por parte de las y los participantes” (Roggero, 2019, p.27). De esta manera intentaba no solamente incluir su propia voz en el momento de la sistematización o la reflexión sobre lo experimentado durante el laboratorio. Por el contrario, daba la oportunidad a los niños y niñas de expresar sus opiniones ante lo vivido.

Roggero también propone una caja de emociones, pero, a diferencia de Muenta, no utiliza estas como materias para la creación sino como un indicador del bienestar de los participantes. Como relata la investigadora, “se les presentaba una caja con cinco caras y un

espacio en blanco que reflejaban estados de ánimo variados y les solicitaba a las y los participantes que pusieran un botón en la cara con la que se sentían más identificados al finalizar el taller” (Roggero, 2019, p.27). Acompañado a estos espacios de expresión está la voluntad en la investigadora de registrar todos estos detalles a través de una bitácora:

La bitácora consistió en un registro descriptivo del desarrollo de cada sesión incluyendo datos como: la asistencia, las dinámicas propuestas, la modificación de las mismas a partir de los aportes de las niñas y niños, las dinámicas realizadas, momentos relevantes de la sesión y observaciones a tener en cuenta para las siguientes sesiones (Roggero, 2019, p.27).

Podemos observar gracias a estas herramientas que, en el caso de la investigación de Roggero, para que se vea fortalecida ante la concepción del niño y de la niña como sujetos sociales, esta mirada debía estar en el desarrollo transversal de la tesis. No solamente en la aplicación, juegos o dinámicas debía existir la posibilidad de que ellos participen y transformen su entorno. Sino también, a la hora de reflexionar y plantear los hallazgos en los trabajos académicos.

En el caso de Munte, ella utiliza una herramienta específica en el diseño de su investigación para incluir la voz de los participantes. A través de las características observadas de los niños y niñas en el taller, así como de sus reflexiones, la autora creó cuentos con final abierto inspirados en cada uno. Tal como lo relata ella, cada participante “tendría la tarea de ofrecer un final y posteriormente, entre todos, escogerían cuál sería el elegido, bajo las siguientes indicaciones: todos los finales son válidos; es posible probar cada final y observar cuál funciona mejor: y se escoge un final, pensando en el desarrollo de la escena” (Munte, 2020, p.36). De esta forma, la investigación se vio fortalecida en la medida en la que los aportes de los niños y niñas iban a determinar el devenir de las historias.

Si recordamos que el objetivo de la investigación de Munte es determinar cómo el teatro puede ayudar a que los niños y niñas expresen su mundo interior, el valor que la autora le pone a la agencia de los participantes influye positivamente. A través del cuento, los niños

y niñas no solamente van a expresar sus sentimientos a raíz de su confrontación con sus problemáticas. Sino que, principalmente, van a utilizar este espacio como un ensayo para probar sus soluciones. Como narra la autora, “los niños tomarán las decisiones del caso, pensando principalmente en la escena y sin ningún tipo de censura, pues al estar dentro de la ficción, nadie corre ningún riesgo y todas las opciones son válidas” (Muenta, 2020, p.38).

Gracias a esto, Muenta va a poder comprender la expresión del mundo interno del niño y de la niña a través del teatro, en primer lugar, como el compartir de emociones en un espacio seguro y dinámico. Como ella misma lo menciona, los niños y niñas comenzaron a involucrar a su mundo interior cuando sentían que podían empatizar con alguna historia en particular, inclusive, las que no habían sido creadas específicamente para ellos (Muenta, 2020, p.75). En segundo lugar, va a entender esta expresión como la posibilidad que tendrán los participantes de hacer uso de su agencia, de equivocarse, probar e intentar. Así como la posibilidad de que, a través de la escena y del trabajo con el otro, puedan crear situaciones en las que su voz sea escuchada y, sus ideas, llevadas a cabo.

Quiero finalizar esta investigación haciendo una reflexión personal sobre el impacto que estas investigaciones han tenido en el campo artístico de la FARES. He elegido dos trabajos académicos que, cronológicamente, enmarcan el desarrollo de investigaciones con niños y niñas en la Facultad. Ambas, respondiendo a sus objetivos particulares, han aplicado aspectos de la concepción de los niños y niñas como sujetos sociales en sus desarrollos metodológicos. De esta manera, son una muestra de cómo nuestra institución no está ajena a los cambios en las perspectivas éticas que se están dando en otras áreas del conocimiento.

Personalmente, estas investigaciones han influenciado la forma en la que me relaciono con los niños y niñas de Creciendo con Arte en mi investigación. La primera vez que leí ambos trabajos me encontraba en el proceso de diseño de mi metodología. Son las dinámicas creadas por las autoras y las visiones éticas sobre el cuidado de la identidad, decisiones que determinaron el curso de mi investigación en esa primera etapa. Mientras escribía este trabajo, estaba llevando a cabo la parte práctica de mi investigación. En esta etapa, aspectos como la inclusión de las voces de los niños y niñas como una fuente de

información válida y transformadora de lo diseñado han fortalecido positivamente las actividades que he llevado a cabo. En los siguientes meses en los que estaré terminando ese proyecto, estoy segura que elementos de la metodología de estas investigaciones, como la creación de perfiles de los participantes, seguirán estando presentes en mi trabajo.

Sobre todo, además de las herramientas metodológicas que Roggero y Munte han propuesto en sus investigaciones, lo que más me ha influenciado es lo que esto representa: una mirada distinta hacia la infancia. Tengo como referente a dos autoras que han trabajado conjuntamente con los infantes, han tratado de mantener una relación horizontal y han creado espacios en los que los niños y niñas son los protagonistas de la acción investigadora. Estoy segura de que, de la misma manera, otros integrantes del campo regresarán a estos trabajos. Podrán ver cómo el concebir a los niños y niñas como sujetos sociales responde a una necesidad de incluirlos en la discusión de las dinámicas sociales de las que son protagonistas. Finalmente, podrán ver que, el tener esta mirada, les abrirá la puerta a estrategias metodológicas creativas que les permita obtener información nueva, valiosa y relevante para sus objetivos.

#### **IV. Conclusiones**

Como conclusión general de esta investigación propongo que la concepción artística de los niños y niñas ha sido un factor significativo, en un nivel ético y metodológico, en el desarrollo de las investigaciones de Rosella Roggero y Giuliana Munte. Ambas, al haber aplicados aspectos de esta concepción ética consciente o inconscientemente, han generado dinámicas que les permitan cumplir sus objetivos específicos. Estas herramientas metodológicas han logrado que ellas no solamente consigan información importante, sino que también puedan relacionarse con nuevos co creadores de contenido. Al concebir a los niños como sujetos sociales, activos y presentes en el devenir de sus investigaciones, las investigadoras van a obtener una serie de voces protagonistas que aporten a la reflexión de sus hallazgos.

Mi segunda conclusión está relacionada con la investigación de Rosella Roggero. En este trabajo en específico, la perspectiva del niño y de la niña como sujetos sociales está presente principalmente en las etapas de diseño y de revisión de la metodología. Hay un esfuerzo de la investigadora por generar espacios en los que sean los propios niños y niñas los que solucionen sus problemas y dudas en el laboratorio teatral. Esto influye positivamente de forma directa en su objetivo de analizar las dinámicas de cooperación. Asimismo, Roggero presenta un esfuerzo explícito por incluir las voces reflexivas de los niños y niñas en el proceso de registro y sistematización de su trabajo.

Mi tercera conclusión está relacionada con la investigación de Giuliana Munte. La concepción del niño y la niña como sujetos sociales está presente en este trabajo principalmente en la etapa de aplicación de la metodología. Mediante dinámicas como “Una conversación con Tontín” y la creación de cuentos específicos para cada uno de los participantes, la investigadora demostrará una voluntad por crear espacios donde el niño ejerza su agencia. Al ser el objetivo de su investigación el cuestionarse por la expresión de los mundos interiores de los niños y niñas a raíz de herramientas teatrales, el concebirlos como agentes sociales encaja perfectamente. Sin una mirada hacia la capacidad de acción de los infantes y los efectos que esta puede tener en el entorno, los hallazgos de Munte hubiesen sido distintos.

La cuarta conclusión que presento plantea que las investigaciones artísticas que conciben a los niños y niñas como sujetos sociales, generan espacios de creación que permitirá que los participantes pasen por un proceso de exteriorización y afectación, haciendo uso de su agencia. En los laboratorios escénicos los niños y niñas podrán ser los sujetos de la experiencia y entrarán en contacto con estímulos externos. Estos van a tener un impacto en ellos, lo cual exteriorizarán hacia los demás mediante herramientas de teatralidad y escenificación. Es importante señalar que esto se llevará a cabo cuando estos espacios de investigación se creen con un sentido de seguridad y acogida. De esta manera, los niños y niñas podrán expresarse libremente y según las condiciones sociales en las que están inscritos.

La última conclusión que quiero presentar es que, en el campo de la investigación artística con niños de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP, hay una tendencia creciente por aplicar aspectos de la concepción ética del niño y la niña como sujetos sociales en sus proyectos. Usualmente, los artistas de esta institución han comenzado teniendo un acercamiento a esta concepción ética gracias al cuestionamiento sobre el rol del juego y las posibilidades que este tiene como herramienta metodológica. Esto lo acompañan con un interés por conocer las posibilidades del arte aplicado en sus disciplinas y de una intención explícita por generar lugares seguros y horizontales.



## V. Referencias bibliográficas

Ágreda, S., Mora, J., & Ginocchio, L. (2019). Guía de investigación en Artes Escénicas. Pontificia Universidad Católica del Perú. <https://investigacion.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2019/06/guia-de-investigacion-en-artes-escenicas.pdf>

Ames, P., Rojas, V., & Portugal, T. (2010). *Métodos para la investigación con niños: lecciones aprendidas, desafíos y propuestas desde la experiencia de Niños del Milenio en Perú*. GRADE. <https://ninosdelmilenio.org/wp-content/uploads/2010/10/Nota-Metodol%C3%B3gica-1-%E2%80%93-M%C3%A9todos-para-la-investigaci%C3%B3n-con-ni%C3%B1os-Lecciones-aprendidas-desaf%C3%ADos-y-propuestas-desde-la-experiencia-de-Ni%C3%B1os-del-Milenio-en-el-Per%C3%BA.pdf>

Cañas, T. J. (1992). *Didáctica de la expresión dramática: Una aproximación a la dinámica teatral en el aula*. Barcelona: Octaedro

Chaparro, S., Chaparro, E., & Prieto, E. (2018). Vista de El arte en un acto sensible: El niño en procesos creativos. *Calle14: revista de investigación en el campo del arte*. <https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/c14/article/view/12998/13470>

Cortez, M. (2020, noviembre). *Concepciones de los docentes de danza sobre el desarrollo del movimiento de niños de educación inicial: el caso de seis docentes de instituciones educativas de la ciudad de Lima (Tesis de licenciatura)*. Pontificia Universidad Católica del Perú. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/17593>

García, L. (2017). *CENÁRIOS INFANTIS LATINO-AMERICANOS: APONTAMENTOS SOBRE PROCESSOS CÊNICOS EMERGENTES DA AÇÃO CULTURAL*. *Revista aSPAs*, 6(2). <https://www.revistas.usp.br/aspas/article/view/119016>

García, L. (2018). *La Cruzada de los niños: señales históricas en las performances y el teatro cubano*. Ediciones Alarcos. [https://www.researchgate.net/publication/339943631\\_La\\_Cruzada\\_de\\_los\\_ninos\\_senales\\_historicas-FINAL-WEB](https://www.researchgate.net/publication/339943631_La_Cruzada_de_los_ninos_senales_historicas-FINAL-WEB)

Gell, A. (1998). *Art and Agency: An Anthropological Theory* (1.a ed.). Clarendon Press.

Gómez, V. P. (2016, enero). El juego como metodología de investigación e intervención con niñas, niños y adolescentes. Primer Congreso Latinoamericano de Niñez y Políticas Públicas, Santiago de Chile, Chile. [https://www.researchgate.net/publication/324792035\\_El\\_juego\\_como\\_metodologia\\_de\\_investigacion\\_e\\_intervencion\\_con\\_ninas\\_ninos\\_y\\_adolescentes](https://www.researchgate.net/publication/324792035_El_juego_como_metodologia_de_investigacion_e_intervencion_con_ninas_ninos_y_adolescentes)

Indacochea, C. (2020, septiembre). El proceso de aprestamiento en el grupo kinder musical del núcleo Miraflores de Sinfonía por el Perú (Tesis de licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/17067>

James, A., & James, A. L. (2012). Key Concepts in Childhood Studies (2.a ed.). Sage Publications Ltd.

Larrosa, J. (2006). Sobre la experiencia, Aloma: revista de psicología, ciències de l'educació i de l'esport Blanquerna, Catalunha, (19): 87-112

Muente, G. P. (2020, mayo). El uso de herramientas teatrales para trabajar el reconocimiento de emociones propias a través de la liberación del mundo interior: Una experiencia de juego teatral con niños de 7 a 9 años (Tesis de licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/17443>

Portela, C., & Gonçalves, R. (2018, octubre). O LÚDICO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR ENVOLVENDO O DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS: um estado da arte. Revista Observatório, 4(6). <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/observatorio/article/view/5538/14195>

Rabanal, K. (2020, agosto). Estrategias pedagógicas musicales utilizadas para el desarrollo integral de niños de cuatro y cinco años en el curso de música en un colegio de Lima. Estudio de Caso (Tesis de licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/16872>

Roggero, R. (2019). Creación Dramática Escénica Colaborativa Infantil (Tesis de licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/15834>

Szulc, A. (2019, 30 abril). Más allá de la agencia y las culturas infantiles. Reflexiones a partir de una investigación etnográfica con niños y niñas mapuche. RUNA, archivo para las ciencias del hombre. <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa/article/view/5360>

Vergara, A., Peña, M., Chávez, P., & Vergara, E. (2015, enero). Los niños como sujetos sociales: El aporte de los Nuevos Estudios Sociales de la infancia y el Análisis Crítico del Discurso. *Psicoperspectivas*, 14.

[https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-69242015000100006#:~:text=Los%20nuevos%20estudios%20sociales%20conciben,so)

[69242015000100006#:~:text=Los%20nuevos%20estudios%20sociales%20conciben,so](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-69242015000100006#:~:text=Los%20nuevos%20estudios%20sociales%20conciben,so)  
[ciales%20que%20existen%20al%20respecto](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-69242015000100006#:~:text=Los%20nuevos%20estudios%20sociales%20conciben,so)

