

Democratización del teatro hacia un territorio inclusivo: discapacidad cognitiva y experiencias teatrales para el desarrollo socioemocional y del pensamiento

Democratization of Theater Towards an Inclusive Territory: Cognitive Disability and Theatrical Experiences for Socio-Emotional and Cognitive Development

Valeria Suárez Donoso
Universidad Central de Chile
valeduk@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-2374-7544>

Recibido: 15/06/2024
Revisado: 04/08/2024
Aceptado: 16/09/2024
Publicado: 01/01/2025

Sugerencias para citar este artículo:

Suárez Donoso, Valeria (2025). «Democratización del teatro hacia un territorio inclusivo: discapacidad cognitiva y experiencias teatrales para el desarrollo socioemocional y del pensamiento», *Tercio Creciente*, 27, (pp. 97-118), <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.27.9023>

Resumen

A pesar de los marcos normativos que protegen los derechos de las personas con discapacidad, la accesibilidad y participación en la cultura y las artes sigue siendo limitada. Este estudio, empleando un enfoque cualitativo dentro del Paradigma socio-crítico y un diseño de Investigación Acción Participativa, y tuvo como objetivo Interpretar y evaluar la propuesta de participantes, docentes expertos/as y la investigadora respecto a las formas de democratizar el teatro para personas con discapacidad cognitiva, transitando así, hacia un territorio inclusivo que potencie el aprendizaje socioemocional, la expresión y el desarrollo del pensamiento. Se recopiló información a partir de entrevistas semiestructuradas a un grupo de actores y actrices con discapacidad, como también a docentes teatrales, lo

que permitió desarrollar la Propuesta de Acción para la Democratización del Teatro. Los hallazgos revelaron que el teatro puede mejorar significativamente la calidad de vida de las personas con discapacidad cognitiva al proporcionarles un espacio para la expresión, el aprendizaje personal y el desarrollo social. Se identificaron barreras en el acceso y la participación, así como la urgencia de promover una representación auténtica, impulsando el cambio social hacia un mundo más inclusivo.

Palabras clave: artes, cultura, democratización, discapacidad, inclusión, teatro.

Abstract

Despite regulatory frameworks that protect the rights of people with disabilities, accessibility and participation in culture and the arts remain limited. This study employs a qualitative approach within the socio-critical paradigm and a Participatory Action Research design to interpret and evaluate proposals from participants, expert teachers, and the researcher regarding ways to democratize theater for people with cognitive disabilities. The goal is to move towards an inclusive environment that enhances socio-emotional learning, expression, and cognitive development. Information was collected from semi-structured interviews with a group of actors and actresses with disabilities, as well as theater teachers. This data facilitated the development of the Action Proposal for the Democratization of Theater. The findings revealed that theater can significantly improve the quality of life for people with cognitive disabilities by providing them with a space for expression, personal learning, and social development. Barriers to access and participation were identified, highlighting the urgency of promoting authentic representation and driving social change towards a more inclusive world.

Keywords: arts, culture, democratization, disability, inclusion, theater

1. Introducción

La democratización del teatro se presenta como un enfoque transformador que promueve el desarrollo de habilidades expresivas, socioemocionales y cognitivas en personas adultas con discapacidad cognitiva. Este estudio surge del interés de la investigadora, motivada por su participación en proyectos teatrales con jóvenes y adultos con discapacidad. A través de las experiencias compartidas por actores, actrices y docentes de teatro, se busca examinar cómo el arte teatral contribuye a la inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad cognitiva.

La investigación adopta una visión de participación artística total, destacando la capacidad del teatro para ofrecer un espacio inclusivo donde las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones. El teatro se presenta como un espacio dinámico que facilita la elaboración de significados personales y sociales, promoviendo el diálogo, la interacción y el intercambio de ideas. Esta perspectiva se alinea

con la visión de Dubatti (2010), quien describe el teatro como un “acontecimiento” que trasciende la mera representación escénica. Reconociendo la contribución de los actores y actrices con discapacidad al arte teatral, este estudio resalta cómo su participación desafía las limitaciones físicas y las percepciones sociales, enriqueciendo la experiencia teatral. Según Brook (2015), el teatro tiene la capacidad de romper barreras mentales y emocionales, ofreciendo una experiencia liberadora y transformadora. El teatro refleja la vida y permite explorar el desarrollo humano en todas sus facetas, desde la felicidad hasta los desafíos y tragedias.

El trabajo investigativo de María Calafat, Pilar Sanz y Raúl Tárraga examinó “El teatro como herramienta de intervención en alumnos con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual” (2017, España), publicado en la Revista nacional e internacional de Educación Inclusiva. Sugiere que la aplicación del Teatro como método de intervención puede ser beneficioso en la calidad de la educación para estudiantes con estas condiciones.

Las intervenciones basadas en Teatro han demostrado su efectividad, pero es importante reconocer que el enfoque tiende a centrarse principalmente en la visión de profesionales y expertos/as. A pesar de la existencia de variada literatura sobre el Teatro para el desarrollo personal, es crucial señalar la notable ausencia de voces de las personas con discapacidad en la generación de propuestas artísticas. Según el Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC III, 2022) y la Encuesta de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE, 2022), el 17% de la población chilena vive con discapacidad, y muchos enfrentan barreras significativas en el acceso a la cultura y las artes.

El teatro, como una forma artística ancestral y diversa, ha desempeñado un papel central en la historia cultural y social de la humanidad, destacándose por su capacidad para comunicar ideas y experiencias humanas, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para la reflexión y el cambio social. A lo largo de los siglos, ha evolucionado en respuesta a las necesidades y contextos sociales, manteniendo siempre su relevancia y vitalidad. El teatro, conceptualizado como un “acontecimiento ontológico” por Dubatti (2010), se caracteriza por la creación de sentido a través de la poíesis y la expectación compartida. Lo define como un sistema de comunicación donde los actores son portadores de signos, mientras que la antropología teatral lo vincula con prácticas culturales cotidianas, subrayando su capacidad para reflejar y transformar la realidad mediante la interacción dinámica entre actores y espectadores.

En el contexto contemporáneo, la representación del cuerpo en el teatro desafía las normas y discursos hegemónicos que históricamente han marginado a las corporalidades y voces disidentes (Sedano-Solis, 2022). Esta resistencia teatral no solo promueve la diversidad corporal y social, sino que también contribuye activamente a la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2005) destaca la importancia de garantizar la participación activa de todas las personas en la vida cultural, respaldada por políticas públicas inclusivas y el principio del Diseño Universal. A pesar de los avances normativos, persisten desafíos significativos en el acceso y la participación de personas con discapacidad en actividades artísticas y culturales, se revela, aún, una brecha considerable

en comparación con la población sin discapacidad.

Desde una perspectiva de derechos, es esencial promover una transición hacia una comprensión más inclusiva en el ámbito artístico, reconociendo a las personas con discapacidad como creadoras y protagonistas. Esta investigación coincide con la literatura existente, destacando los beneficios integrales del teatro y enfatizando la importancia de incluir a las personas con discapacidad en la generación de proyectos artísticos. La problemática identificada y la brecha existente inspiran a trabajar por una sociedad más equitativa, fomentando procesos inclusivos. Se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuál es la propuesta de participantes, docentes expertos/as y la investigadora respecto a las formas de democratizar el Teatro para personas con discapacidad cognitiva, transitando así, hacia un territorio inclusivo que potencie el aprendizaje socioemocional, la expresión y el desarrollo del pensamiento? Esta pregunta encauzó el estudio hacia la identificación de una propuesta co-construida, para democratizar el teatro, promoviendo la inclusión y el desarrollo integral de personas con discapacidad cognitiva a través del arte teatral.

2. Marco metodológico

Este estudio se enmarca en un enfoque cualitativo dentro del paradigma socio-crítico, adoptando un diseño de Investigación Acción Participativa (IAP) que permite explorar y comprender profundamente las experiencias, perspectivas y significados de las y los participantes en relación con el teatro inclusivo y el desarrollo integral de personas con discapacidad cognitiva. Según Hernández-Samperi et al. (2010), la investigación cualitativa se centra en comprender los fenómenos desde la perspectiva de quienes participan, siendo idóneo para profundizar en cómo perciben subjetivamente su realidad. La IAP se seleccionó debido a su capacidad para integrar la acción social y la investigación, buscando generar un cambio social significativo desde las propias comunidades involucradas (Zapata & Rondán, 2016). Implica a las y los participantes colaborando en la identificación de problemas, la generación de conocimiento y la implementación de soluciones. Se incorporó la perspectiva de la Investigación Basada en las Artes (IBA), reconocida por su capacidad para utilizar expresiones artísticas, como el teatro, como medio para explorar y representar fenómenos sociales (Hernández, 2008). Este enfoque amplió las posibilidades de análisis al permitir una comprensión más profunda de las experiencias humanas a través de la expresión creativa.

El estudio se desarrolló en varias fases interconectadas que permitieron abordar de manera integral la complejidad del tema investigado. Inicialmente, se llevó a cabo una fase de reflexión y diseño metodológico en la que se definieron los objetivos del estudio y se estableció el marco teórico desde el cual se abordaría la investigación. Esta etapa fue crucial para determinar los grupos de estudio pertinentes y diseñar las estrategias de recolección de datos más adecuadas. Posteriormente, se procedió a la fase de terreno,

donde se realizaron entrevistas en profundidad tanto a actores y actrices con discapacidad cognitiva como a docentes expertos en dirección teatral. Estas entrevistas proporcionaron percepciones valiosas sobre las experiencias personales, las perspectivas y las prácticas en el contexto del teatro inclusivo. Una vez recogidos los datos, se inició la fase de análisis, que incluyó la transcripción detallada de las entrevistas y su posterior análisis sistemático. Se utilizó la triangulación de datos, contrastando las experiencias y opiniones recogidas con los marcos teóricos relevantes, para obtener una comprensión profunda de los fenómenos estudiados. Con los hallazgos analizados, se procedió a la fase de acción, donde se implementaron talleres de consenso. Estos talleres reunieron a las personas participantes clave del estudio para discutir y co-crear propuestas concretas destinadas a promover la democratización del teatro inclusivo. Esta etapa fue fundamental para transformar los conocimientos generados en acciones tangibles que pudieran beneficiar a la comunidad involucrada.

3. Población y entorno

El estudio se centró en una muestra intencionada de seis participantes en una Fundación dedicada al arte y la inclusión educativa. Esta muestra incluyó tres actores y actrices con discapacidad cognitiva pertenecientes a la Compañía de Teatro, quienes poseen una mayor experiencia escénica, así como tres actores y actrices del grupo de Teatro Inicial, que tienen menos experiencia en el escenario. Todas las personas eran mayores de edad, entre los 18 y los 35 años, y distribuidos equitativamente entre hombres y mujeres. El equipo de colaboradores estuvo compuesto por cuatro profesionales del teatro, con roles específicos y formaciones complementarias. Incluyó un director teatral con especialización en desarrollo cognitivo, una directora teatral con experiencia en arte con personas con discapacidad, y dos profesionales de apoyo en dirección teatral. Estos colaboradores desempeñaron un papel crucial en el proceso formativo y creativo junto a los actores y actrices con discapacidad, facilitando tanto la dirección artística como la gestión cultural y la visibilidad de los proyectos.

El estudio se llevó a cabo en una Fundación sin fines de lucro, que promueve la inclusión a través de las artes escénicas y la educación cultural. Las y los participantes están directamente involucrados en los problemas prácticos que se abordaron, lo que facilitó una comprensión profunda de las necesidades y prácticas que requieren transformación en el ámbito del teatro inclusivo. Esta estructura organizativa proporcionó un entorno favorable para la investigación, permitiendo la colaboración activa de las y los participantes en la identificación de necesidades y en la implementación de los resultados del estudio.

4. Intervenciones

En el contexto de este estudio cualitativo, se diseñaron y utilizaron instrumentos específicos para la recopilación de datos, seleccionados en función de la naturaleza de la investigación.

Las entrevistas semiestructuradas se identificaron como particularmente adecuadas para capturar la riqueza de las experiencias y perspectivas de las y los participantes. Además, se complementaron con revisión documental, discusiones grupales con colaboradores expertos en teatro, y una interacción continua con actores y actrices con discapacidad cognitiva. Esta metodología permitió explorar conceptos, percepciones, emociones, y experiencias manifestadas, tanto de manera individual como colectiva, en línea con los principios de la investigación cualitativa (Hernández-Samperi, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 409). La elección de la entrevista semiestructurada facilitó la exploración profunda de sensaciones, ideas y discursos de los sujetos de estudio y colaboradores, enriqueciendo así el análisis y la interpretación de los datos obtenidos. Se diseñaron las preguntas para iniciar la conversación sobre el tema en estudio, permitiendo la inclusión de nuevas preguntas según se desarrollaba la interacción.

Este estudio socio-crítico, enmarcado en un diseño de Investigación Acción Participativa (IAP), puso en el centro las voces, reflexiones y propuestas de las y los participantes. Se enfocó en describir e interpretar sus experiencias en relación con la problemática investigada, siguiendo un enfoque que integra teoría y práctica para comprender a fondo el fenómeno estudiado (Herrera, 2017, p. 5) El diseño de los instrumentos procuró una aproximación holística para captar la información requerida, considerando tanto el contexto teórico como práctico. Se realizó una participación activa en el campo, lo cual incluyó la aplicación de instrumentos, la recolección, la triangulación y el análisis de datos. Se valoró la interacción directa con las personas involucradas y la observación de las dinámicas cotidianas para comprender en profundidad las acciones y significados en su contexto natural. En particular, se diseñaron dos modelos de entrevistas para garantizar la inclusión y comprensión de todo el grupo de participantes. El primer modelo se adaptó para docentes expertos, siguiendo estándares convencionales de la disciplina para recopilar información especializada. El segundo modelo se diseñó específicamente para personas con discapacidad cognitiva, incorporando principios de lectura fácil y adaptación cognitiva para asegurar la accesibilidad y comprensión de los entrevistados. Esta estrategia permitió la participación activa y significativa de todos los involucrados. Las entrevistas semiestructuradas y adaptadas desempeñaron un papel fundamental en la generación de conocimiento profundo sobre las experiencias y perspectivas en el contexto del teatro inclusivo, enriqueciendo el análisis y la interpretación de los datos obtenidos.

5. Rigor científico

En este estudio, se aseguró el rigor científico para garantizar la validez, fiabilidad y objetividad de los resultados, lo cual es fundamental para asegurar la calidad y credibilidad de la investigación. Según Noreña, Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica (2012), esto implicó alinear el estudio con sus objetivos y preguntas de investigación, mantener coherencia con el diseño seleccionado y utilizar teorías relevantes y actuales.

El rigor científico también se vio reflejado en la validación de los instrumentos diseñados. Para ello, se utilizó el criterio de tres jueces expertos en el área de inclusión, discapacidad y artes, quienes evaluaron la validez de construcción, contenido y claridad de las preguntas. Esta validación aseguró que los instrumentos efectivamente midieran lo que se deseaba medir, ajustándolos según las necesidades y características de las y los participantes.

En cuanto a la credibilidad de los hallazgos, se empleó la triangulación para comparar e interpretar las respuestas. Esto permitió asegurar que las conclusiones del estudio reflejaran fielmente sus experiencias y perspectivas. Se realizaron grabaciones detalladas de las entrevistas y se transcribieron en matrices abiertas para facilitar la revisión y auditoría de los datos recopilados.

Además, se cuidó el principio de confirmabilidad, asegurando la objetividad de los hallazgos mediante una documentación transparente del proceso de investigación y la presentación de los datos a otros investigadores para su revisión y verificación. Se utilizaron grabaciones y transcripciones protegidas para garantizar la integridad y privacidad de las personas participantes, respetando siempre los principios éticos y legales.

La consistencia de los resultados se mantuvo mediante la reflexividad de la investigadora y la triangulación metodológica entre diversas fuentes de información. Esto permitió verificar la coherencia y estabilidad de los hallazgos, evidenciada en las matrices axiales y la reflexión continua entre sujetos e estudio y colaboradores.

Finalmente, se evaluó la transferibilidad de los resultados mediante la triangulación entre diferentes escenarios, considerando la aplicabilidad de las conclusiones en otros contextos similares. Aunque los resultados no fueron generalizables, se identificaron similitudes significativas que permitieron proponer recomendaciones y estrategias aplicables en distintos entornos.

6. Aspectos éticos

En esta investigación cualitativa se tomaron en cuenta consideraciones éticas rigurosas, basadas en los principios del respeto a la dignidad humana y la integridad social, asegurando su consentimiento informado y protegiendo su identidad en todo momento. Se enfatizó la importancia de cumplir con criterios éticos rigurosos a lo largo de todo el proceso de investigación, incluyendo:

- Se respetó absolutamente la propiedad intelectual y se atribuyó adecuadamente el trabajo de otros.
- Se garantizó la voluntad informada de las y los participantes y se protegió su privacidad.
- Se obtuvo la aprobación ética por parte del comité correspondiente y se siguieron las normativas APA 7 para asegurar la integridad intelectual y evitar el plagio.
- Se respetaron los tiempos y procesos de las y los participantes durante la recolección de datos.

La autorización del comité de ética de la Universidad Central de Chile respaldó el cumplimiento de los estándares éticos establecidos para la realización de esta investigación.

7. Plan de análisis de datos

Siguiendo las recomendaciones de Hernández Samperi, Fernández Collado, & Baptista (2010, p. 513), se utilizaron diversas herramientas de análisis. Entre estas, se destacan los mapas conceptuales que permitieron vincular el problema de investigación con diferentes tópicos relevantes, analizar las relaciones entre diferentes grupos o individuos implicados en el problema, e identificar los temas centrales que integraban el problema estudiado. Se conformó en dos escenarios. El primero actores y actrices con discapacidad cognitiva y el segundo docentes expertos/as en Teatro. Con ello se elaboraron 4 matrices abiertas, resguardando la veracidad de la información recogida para cada una, transcribiendo de manera literal las respuestas obtenidas a partir de las entrevistas realizadas. A partir de estas matrices abiertas se realizaron dos matrices axiales. La matriz axial 1 correspondiente al escenario 1, a partir de las fuentes de información Compañía de Teatro (ACT) y la fuente de información Teatro inicial (IT). La Matriz axial 2, se desprende del escenario 2, a partir de las fuentes de información Dirección teatral (DT) y Apoyo a la dirección teatral (AT). La elaboración de estas matrices axiales dejó en evidencia la consistencia de la información. Luego, se triangularon los datos frente a cada categoría y subcategoría emergente, seleccionando de acuerdo con los criterios de nivel de frecuencia y aporte a la investigación. Esto, junto al análisis de los referentes teóricos, permitió la transferencia de los datos necesarios para reflejar los resultados del estudio. Se construyó una matriz selectiva, y a partir de esta se elaboró la descripción densa que permitió establecer los nexos teóricos respaldados por estudios previos, sustentando así las nociones de las categorías y subcategorías emergentes, junto a las textualidades recogidas. Finalmente, la descripción densa y la matriz selectiva dieron paso a la propuesta del estudio.

9. Hacia un territorio inclusivo: teatro y discapacidad

Trazando la ruta para la democratización teatral

En el universo teatral, la democratización es un camino hacia la inclusión, donde cada persona tiene derecho a participación. Es un compromiso con la igualdad y la diversidad. Actores y actrices con discapacidad cognitiva, así como docentes expertos en Teatro, comparten una visión común sobre la importancia de abrir espacios y oportunidades para que todas las personas, sin importar su condición, puedan participar plenamente en el Arte Teatral.

La democratización del Teatro se presenta con textualidades en una alta frecuencia en positivo, destacando su papel crucial como una herramienta de inclusión social y expresión artística. Pero también hay una presencia en negativo, por cuestionarse si estamos generando una inclusión real: *“Creo que debemos cuestionar si nuestras prácticas inclusivas están transformando genuinamente los sistemas o simplemente maquillando la realidad”* (AT1) El testimonio, es una invitación a considerar la autenticidad y el impacto genuino de nuestros esfuerzos. Por un lado, podría interpretarse como un llamado a la

acción para que no nos conformemos con medidas superficiales o simbólicas de inclusión, sino que busquemos cambios estructurales y sistémicos que aborden las raíces de la exclusión y la discriminación. Es necesario examinar críticamente si nuestras políticas, programas y acciones están abordando verdaderamente las desigualdades subyacentes o simplemente están proporcionando una solución temporal.

Entonces ¿cómo podemos desafiar y modificar el Teatro, para hacerlo verdaderamente diverso y participativo? De acuerdo a Boal, el Teatro es más que un simple lugar de espectáculo; es un espacio para la reflexión, la contemplación y la transformación.

Desde la reflexión y aportaciones de ambos escenarios, emerge la esencia de la democratización del Teatro: no solo es una cuestión de justicia y equidad, sino que también es fundamental para construir una sociedad más inclusiva y democrática, asegurando que todos tengan acceso a las artes escénicas y promover la participación activa de diversos grupos sociales. Los actores y actrices con discapacidad comparten su perspectiva, destacando la importancia de que *“todas las personas puedan tener acceso al teatro”* (IT3) y enfatizando que *“el Teatro significa cultura, arte y expresión. Y también inclusión. Sobre todo, inclusión”* (ACT3).

¿Cuál es el impacto de un Teatro verdaderamente inclusivo? En su evolución, como señala Dubatti, el Teatro deja de ser sólo una de las bellas artes, un edificio o un texto para ser representado por actores, como en las viejas definiciones de siglos pasados. Se problematiza (2016, p.81). Va más allá de ser simplemente una forma de arte estática, para convertirse en un campo dinámico que cuestiona y desafía. Ana Sedano Solís, lo describe como un campo que busca transformar a sus participantes a través de la experiencia teatral. Esta descripción resalta el potencial del Teatro como agente de cambio y crecimiento personal.

Docentes expertos aportan su visión, señalando que es parte de *“un proceso más amplio de fortalecimiento de la democracia cultural”* (DT2), Esto implica que, al democratizar el teatro, no solo se está promoviendo la diversidad en el ámbito cultural, sino que también se está trabajando hacia un sistema donde todas las voces y expresiones artísticas sean valoradas y apreciadas equitativamente. En esencia, esta perspectiva apunta a construir una sociedad más justa, participativa y culturalmente enriquecida.

La democratización del Teatro es un proceso continuo y vital que busca hacerlo accesible para todas las personas, promoviendo la participación plena en las artes escénicas.

Ampliando horizontes: conciencia, teatro y acción

Actores y actrices con discapacidad, junto con docentes expertos en Teatro, dan forma a un diálogo sobre la importancia de generar conciencia de las necesidades y de los procesos inclusivos.

Eisner nos recuerda que el trabajo en las artes moldea nuestra percepción del mundo: “El trabajo en las artes no solo es una manera de crear actuaciones y productos; es una manera de crear nuestras vidas ampliando nuestra conciencia, conformando nuestras actitudes, satisfaciendo nuestra búsqueda de significado, estableciendo contacto con los

demás y compartiendo una cultura”(2004). Destaca la importancia de generar conciencia sobre el impacto profundo que el arte tiene en nuestras vidas, ya que nos permite expandir nuestra conciencia.

En el análisis de los textos, la conciencia sobre las necesidades y procesos inclusivos es más frecuente en las voces de los docentes, en negativo y resaltan las limitaciones y barreras políticas que dificultan la inclusión, mientras que los actores y actrices tienden a expresar esta conciencia de manera más positiva, enfocándose en sus vivencias. Esta diferencia puede atribuirse a la mayor familiaridad de los docentes con las políticas públicas debido a su formación y experiencia profesional, en contraste con los actores y actrices, quienes podrían carecer de acceso a esta información y centrarse en la experiencia personal.

Desde diferentes perspectivas, ambos escenarios destacan la importancia de sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades de las personas con discapacidad y promover acciones concretas para fomentar la inclusión. Los actores y actrices con discapacidad enfatizan la importancia de comprender la inclusión como un pilar fundamental para evitar daños y cultivar un ambiente comprensivo y solidario. Sus palabras, que nacen de la experiencia personal y deseo de cambio, resuenan con un llamado a la empatía y la comprensión: *“Tratar de estar bien todos y entender la inclusión. Sí. Para no dañar a otra persona”* (ACT1), expresando el anhelo de que la sociedad se involucre más con la discapacidad y aprenda sobre ella.

Por otro lado, los docentes expertos, destacan la necesidad de superar las barreras conceptuales que obstaculizan la plena participación de las personas con discapacidad. Su enfoque crítico revela los desafíos que persisten en la creación de espacios verdaderamente inclusivos: *“Mientras que algunas personas son conscientes y comprometidas con la inclusión, aún hay trabajo por hacer para ampliar esta conciencia y fomentar una comprensión más profunda y generalizada de la importancia de crear entornos inclusivos en todos los aspectos de la sociedad”* (AT1), señalando la necesidad de un cambio cultural más profundo.

La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos recuerda el valor intrínseco de la participación activa de las personas con discapacidad en la sociedad y la necesidad de eliminar las barreras que obstaculizan su pleno desarrollo, *“(…) que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad”*(2005), enfatizando en la importancia de la inclusión en todos los ámbitos de la vida.

Las textualidades de ambos escenarios reflejan una preocupación compartida por ampliar la conciencia sobre estos procesos, impulsando una cultura de inclusión en todos los niveles de la sociedad, siendo fundamental reconocer las barreras persistentes y trabajar juntos para derribarlas.

Es un llamado a la acción, una invitación a unir fuerzas en la búsqueda de un mundo donde todos puedan tener un lugar. Sin embargo, persisten prácticas discriminatorias que dificultan y limitan la participación.

Teatro: un puente entre el autoconocimiento y las experiencias compartidas

La comprensión de la dimensión socioemocional encuentra su base en teorías fundamentales que destacan la importancia del desarrollo emocional y social como componentes esenciales del crecimiento humano. Bisquerra (2001), subraya cómo el desarrollo emocional complementa el desarrollo cognitivo “(..) constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral” (p.243). Las emociones no solamente representan estados del cuerpo humano, sino que también desempeñan un papel fundamental en la configuración de las respuestas y conductas coordinadas de las personas: *“Todo esto implica un movimiento interior donde se ponen en juego las habilidades de autoconciencia, autocontrol, conciencia social y habilidades para relacionarse con otros”* (AT1).

De acuerdo a los testimonios recogidos, las actividades teatrales se presentan como un espacio propicio para la comprensión de las perspectivas ajenas, el establecimiento de relaciones saludables y la libre expresión de las emociones, permitiendo así el desarrollo personal y social de quienes participan. *“Es que llevemos todas las emociones, todo lo que sentimos en nuestro corazón, llevarlo a ensayar, a las obras (...). Al corazón y ahí donde están todas las emociones y pasarlas al cuerpo”* (ACT2).

Se reconoce al Teatro como un medio en el cual las personas pueden explorar y expresar sus sentimientos, al mismo tiempo que adquieren habilidades sociales y establecen vínculos significativos con otros. *“(..) existe la ayuda de compañerismo ahí, porque nos apoyamos para hacer el trabajo de Teatro (...)”* (IT1).

Mientras los actores y actrices resaltan el impacto emocional positivo que experimentan al participar en esta actividad, el Teatro representa un espacio donde encuentran pertenencia y realización personal al expresar su cultura y talento en el escenario, lo que les motiva a seguir participando en estas actividades. Los docentes expertos suelen concentrarse más en aspectos técnicos y pedagógicos, priorizando la enseñanza de habilidades teatrales.

A pesar de estas diferencias, ambos grupos resaltan la importancia de reconocer y valorar las experiencias socioemocionales en el contexto teatral: *“Y es una invitación, también a explorar esa dimensión emocional profunda y compleja de los seres humanos”* (DT2).

En este sentido, el Teatro nos ofrece un espacio para el desarrollo personal, pero también nos permite sumergirnos en la riqueza de la experiencia humana. Esta exploración enriquece nuestras vidas y despierta nuestra curiosidad sobre la complejidad del ser.

Así, el Teatro se convierte en un puente entre nuestras emociones y de quienes nos rodean. ¿De qué manera estas experiencias enriquecen nuestra capacidad para pensar y aprender del mundo? Esta conexión nos invita a reflexionar sobre la diversidad de nuestras prácticas y, en la siguiente sección, continuamos la ruta hacia una comprensión más profunda del desarrollo del pensamiento y de cómo estas experiencias influyen en la percepción del entorno.

Telar cognitivo: tejiendo desafíos para el pensamiento

De acuerdo a los testimonios recogidos, en cada interacción con la experiencia teatral, el pensamiento se despliega, se desafía y se nutre. Como un hilo conductor, las funciones cognitivas se presentan tejiendo las complejidades del aprendizaje y la mente, fortaleciendo la capacidad para abordar los desafíos de la vida cotidiana. Madariaga y Schaffernicht (2013) definen las competencias cognitivas como un conjunto de habilidades que incluyen interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación. Estas competencias representan un conjunto fundamental que permite a las personas llevar a cabo diversas actividades de manera efectiva, tanto en el proceso de aprendizaje como en la capacidad para resolver problemas de manera crítica y reflexiva.

Desde la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva, Feuerstein (2013) enfatiza que la inteligencia no es estática, sino que es maleable y adaptable. Además, sostiene que el desarrollo intelectual puede ser influenciado por la mediación y la enseñanza adecuada, lo que implica que las personas pueden mejorar sus habilidades cognitivas a través de la intervención apropiada. En este contexto, el Teatro se vuelve un terreno propicio para el desarrollo del pensamiento, donde las personas con discapacidad cognitiva tienen la capacidad de fortalecer sus habilidades al participar en actividades teatrales y recibir orientación y mediación por parte de sus profesores y compañeros. Los docentes, aportando sus perspectivas al diálogo, subrayan: “(...) *el trabajo teatral nos lleva a considerar al Teatro como un espacio de entrenamiento cognitivo*” (DT1), destacando cómo el Teatro ofrece una plataforma dinámica donde las habilidades cognitivas son desafiadas y perfeccionadas.

Así, el proceso de aprendizaje teatral se convierte en una oportunidad para la expansión de las capacidades cognitivas de actores y actrices, utilizando técnicas teatrales para ejercitar y potenciar estas funciones.

Los actores y actrices, como protagonistas de esta narrativa, comparten sus experiencias y reflexiones: “*Porque siempre hay que pensar (...) en todo lo que haces en el Teatro, con la obra y todas las cosas que hay que hacer, cuando estamos en el ensayo y en la obra*” (ACT3), señalan, enfatizando la conexión intrínseca entre el Teatro y el pensamiento constante que demanda. Cada ensayo, cada actuación, desafía y fortalece las habilidades cognitivas: “*Aprendemos (...) crecemos y trabajamos el pensamiento*” (IT2), añaden, destacando el continuo crecimiento y desarrollo cognitivo que experimentan a través del Teatro.

En este contexto de interacción entre teoría y práctica, surge una pregunta: ¿Por qué la subcategoría “Estimulación de las funciones cognitivas” aparece con mayor frecuencia en las textualidades de actores y actrices? Quizás se deba a que el Teatro, más que cualquier otra disciplina artística, requiere una inmersión total del pensamiento de quienes lo ejecutan. La naturaleza misma del Teatro exige un compromiso mental y emocional profundo que desafía constantemente las habilidades cognitivas de los intérpretes. La necesidad de estar en alerta, listos para reaccionar ante cualquier situación que se presente en el escenario, es inherente al arte teatral. Además, el Teatro ofrece un espacio dinámico

donde estas habilidades son constantemente desafiadas y perfeccionadas, lo que resalta aún más su importancia en la práctica teatral. Por lo tanto, este énfasis se puede deber a las demandas cognitivas que el Teatro impone a los actores y actrices durante los ensayos y las puestas en escena.

El entrenamiento teatral exige una minuciosa planificación y coordinación. La memoria se torna en un recurso para retener diálogos y marcaciones escénicas. La atención impulsa la conexión emocional tanto con los compañeros de escena, como con el público. La organización adquiere una relevancia crucial para mantener la coherencia durante el proceso creativo y el montaje. Tal como menciona uno de los docentes: *“Este aprender haciendo que tiene el Teatro, hace que aquellas habilidades de planificación, organización o atención se trabajen en contexto y movilizándose. El trabajo en Teatro, como el juego y la improvisación, promueven el pensamiento”* (AT1). Estas habilidades se convierten en herramientas esenciales para los actores en su práctica teatral diaria, subrayando la importancia del contexto teatral como un entorno donde son puestas a prueba y fortalecidas.

Es esencial reconocer que el desarrollo del pensamiento no se limita únicamente a las funciones cognitivas, sino que también abarca el ámbito creativo. La capacidad de imaginar, inventar y expresar ideas es fundamental en el ejercicio teatral. Por lo tanto, exploraremos cómo el Teatro también fomenta y potencia el pensamiento creativo de quienes lo practican, ampliando nuestra comprensión del proceso de pensamiento y su manifestación en el escenario y en la vida misma.

Resonancias escénicas: exploración vocal en el Teatro y el diario vivir

De acuerdo a Motos (2009) las técnicas dramáticas producen una respuesta total, un conjunto de respuestas verbales y no verbales ante un estímulo o un grupo de estímulos, por lo que proporcionan la oportunidad para realizar actividades auditivas, visuales, motrices y verbales. El entrenamiento y expresión vocal implica una práctica que está estrechamente vinculada con los procesos corporales. Durante este entrenamiento, el actor-actriz empieza a comprender la conexión esencial entre el cuerpo y la voz, así como los desafíos que surgen al intentar interpretar.

A través de la exploración y expresión vocal en el Teatro, los actores y actrices pueden transmitir una amplia gama de significados, desde emociones hasta ideas y pensamientos. Implica proyección vocal, inflexiones, ejercicios de respiración, articulación, explorar diferentes tonos, ritmos e imágenes, permitiendo una comunicación efectiva y una interpretación profunda, crucial tanto en el escenario como en la vida diaria, especialmente para actores y actrices con discapacidad cognitiva.

Tal vez, es por esa razón, que las textualidades proporcionadas por los actores y actrices resaltan la exploración y expresión vocal, evidenciando una alta frecuencia en su mención, y en positivo. Esta repetición sugiere que las y los participantes valoran y otorgan una gran importancia al trabajo en la voz dentro de su práctica teatral. Es probable que consideren que el desarrollo de habilidades vocales les permite no solo mejorar su capacidad de interpretación, sino también comunicarse de manera más efectiva. Desde su

experiencia, la exploración y expresión vocal se presenta como un proceso fundamental para desarrollar habilidades de interpretación: *“Para que nos salga con más fluidez y articuladas las palabras y proyectar más y más fuerte. Distintos volúmenes o distintos sonidos”* (ACT2)

Es relevante destacar que muchos de los actores y actrices con discapacidad presentan dificultades en su lenguaje, lo que podría explicar en parte por qué le otorgan tanta importancia a la exploración y expresión vocal. Comparten que el Teatro les ha ayudado a superar desafíos relacionados con su voz, como dificultades en la articulación debido a condiciones físicas particulares, donde el trabajo en la voz representa una oportunidad para mejorar su capacidad de interpretación, pero también una herramienta fundamental en su proceso de comunicación: *“Por ser diferentes, porque yo tengo una articulación más, más diferente que los demás, por tener la lengua muy más grande que los demás. Pero el Teatro me ha ayudado con eso. Ha ayudado manejar a articulación (...)”* (IT3). Es probable que perciban la exploración vocal como una forma de superar estas barreras lingüísticas y encontrar nuevas formas de expresarse con claridad y eficacia, expresando que el Teatro les ha brindado herramientas y técnicas para manejar estas dificultades y mejorar su capacidad de comunicación oral, contribuyendo a su desarrollo personal y artístico. En este sentido, el énfasis en la expresión vocal puede ser visto como un medio para fortalecer sus habilidades comunicativas y facilitar su participación en el mundo teatral y la vida cotidiana.

Las textualidades proporcionadas por los docentes reflejan una menor frecuencia de referencias a la exploración y expresión vocal en comparación con los actores y actrices. Esto podría deberse a que los docentes se centran más en el papel integral del trabajo vocal, o en la técnica para en el desarrollo interpretativo de las y los participantes, a diferencia de los actores y actrices, que se centran en las experiencias personales en relación a la voz. Docentes destacan el trabajo vocal como un elemento crucial en la formación de los actores y actrices: *“(…) experimentando con tonos, ritmos, imágenes. Mejorando la articulación, la proyección vocal. La proyección y el uso de la voz se convierten en una exploración consciente de la propia sonoridad”* (DT2).

Ambas perspectivas, actores/actrices y docentes, resaltan la importancia del trabajo vocal para el desarrollo integral de las personas, permitiendo a las y los participantes mejorar su calidad de vida en muchas áreas: *“El poder expresarse claramente y poder ser escuchado es algo que damos por sentado, pero para quien tiene alguna discapacidad cognitiva el hecho de que su voz sea escuchada y atendida puede tener un poderoso impacto a nivel social – familiar”* (AT1). En conjunto, estos testimonios resaltan el valor de la exploración y expresión vocal, tanto a nivel individual como social. La capacidad de utilizar la voz de manera efectiva, contribuye al desarrollo técnico y artístico, y también les brinda una herramienta para expresarse, comunicarse y relacionarse con los demás en diversos contextos de la vida.

Es una forma en que el cuerpo logra proyectarse, desde una dimensión tangible y visual. A continuación, exploraremos cómo la expresión, a través del lenguaje corporal, enriquece el desarrollo de las y los participantes del Arte Teatral.

Cuerpo en movimiento: descubriendo posibilidades de expresión y significado

Revelar las vastas posibilidades del cuerpo, podría despertar una profunda comprensión personal y del mundo circundante. Cada movimiento se convierte en evidencia de la infinita diversidad y potencial del ser humano. A partir de la exploración y expresión corporal los actores y actrices no solo cultivan habilidades interpretativas y comunicativas, sino que también descubren la riqueza de su propio ser físico. La conciencia corporal, la coordinación, el ritmo, la gestualidad y la capacidad para encarnar personajes, entre otros, influye en su vida cotidiana, permitiéndoles moverse con confianza en escena y en la vida.

El Teatro no solo presenta personajes y situaciones, sino que también crea una realidad propia dentro del espacio escénico, donde los actores y actrices dan vida a entidades que existen dentro de ese contexto teatral y que pueden tener una influencia en el exterior.

Osorio, en el 2017, plantea que el cuerpo es nuestro medio para sentir, expresar, comunicar, ofrecer y desear. Se convierte en la base para la creatividad y es el medio de percepción y de manifestación para construir significados, símbolos y contradicciones, tanto a nivel individual como colectivo. Asegura que “el cuerpo es el eje de nuestra relación con la sociedad, con el mundo y con el universo, es en las artes escénicas donde ninguna otra realidad es tan concreta como aquella que se manifiesta con nuestra corporalidad” (p. 103).

En todos los testimonios recogidos para este escrito, se reconoce y valora profundamente el papel central que desempeña el cuerpo en esta forma de arte. Sin embargo, debemos hacer una observación, y es la prevalencia de las voces de los actores y actrices en las reflexiones sobre exploración y expresión corporal. Este fenómeno sugiere que pueden tener una sensibilidad especial hacia el cuerpo, posiblemente debido a su experiencia personal y al papel que el Teatro puede desempeñar en sus vidas. Enfatizan la importancia de conocer y entender el propio cuerpo, en el espacio que se interpreta-habita, para poder expresar adecuadamente las sensaciones y emociones requeridas por el personaje y la obra, por el actor/actriz y su entorno: “(...) *Conociendo tu cuerpo. Entendiendo el mundo también. El espacio donde uno se mueve*” (IT1). Se destaca igualmente la necesidad de practicar y comprender el movimiento corporal como parte integral de la representación teatral: “*Los gestos, también, las caminatas. (...) nos sirve para expresarnos mejor (...)*” (ACT1). Resaltan la conexión íntima entre la expresión corporal y la comunicación efectiva en el Teatro. El Arte Teatral se percibe como una disciplina corporal que requiere una comprensión profunda del cuerpo y sus expresiones, lo que sugiere un enfoque práctico y experiencial en el desarrollo de habilidades interpretativas.

Por otro lado, la menor frecuencia de contribuciones textuales por parte de los docentes puede atribuirse a su enfoque primordial en la instrucción y guía, en lugar de expresar sus propias experiencias en relación con el descubrimiento y uso del cuerpo. Su función principal suele ser la de facilitadores del aprendizaje y la práctica, más que ser los protagonistas principales en la exploración corporal. Es común que dediquen más tiempo a observar y evaluar el desempeño de los actores y actrices, en lugar de compartir sus

propias reflexiones sobre la expresión corporal, dado el énfasis en su rol como educadores teatrales. Aunque reconocen la versatilidad del cuerpo para comunicar significados más allá de las palabras, así como su capacidad para expresar la complejidad de la experiencia humana. También destacan aspectos técnicos y artísticos del trabajo corporal, como el equilibrio, la coordinación y la memoria corporal, mencionando que el Teatro es “(...) *un espacio artístico muy potente para promover las capacidades expresivas*” (AT1).

Revelan cómo a través de la expresión corporal, las y los participantes pueden compensar habilidades del habla, especialmente aquellos que pueden enfrentar dificultades para la comunicación oral. “*El cuerpo se convierte en un medio de expresión, de comunicar. El cuerpo puede decir lo que las palabras a veces no pueden*”(DT2).

A través de esta ruta testimonial en el centro del Teatro, se explora la expresión vocal-corporal, el pensamiento y el aprendizaje socioemocional. El recorrido conduce a reconocer la importancia de una práctica teatral donde se valoren las diversas habilidades y experiencias de todas y todos los participantes.

De lo invisible a lo tangible: estrategias teatrales en la búsqueda de la autenticidad

Peter Brook (2015) introduce la noción de Teatro Sagrado” o “Teatro de lo invisible-hecho-visible: el concepto de que el escenario es un lugar donde puede aparecer lo invisible ha hecho presa en nuestros pensamientos, ampliando su visión del Teatro como una experiencia trascendental. Según Brook, el escenario es un lugar donde lo invisible puede manifestarse de manera tangible y significativa, ofreciendo una profunda conexión con la condición humana. Destaca que el arte teatral, al igual que otras formas de arte, puede revelar aspectos invisibles de la existencia a través de ritmos, figuras y símbolos.

La interpretación teatral, según la perspectiva de Grotowski (2008), se convierte en un sacrificio, donde el actor-actriz muestra su verdadera esencia al espectador. Es un proceso de entrega total. Esto implica una exposición profunda de sí mismo/a y un constante trabajo para superar las barreras internas. Grotowski, quien, en su enfoque del Teatro como un medio de autoestudio y autoexploración, enfatiza que, a través de un constante trabajo y dedicación, el actor-actriz adquiere un dominio técnico sobre sus medios físicos y emocionales. Se enfrenta al desafío de desvelar sus propios secretos para dar vida al personaje de manera auténtica. Este acto de interpretación se convierte así en un acto de sacrificio, donde renuncia a su propia comodidad y se muestra tal como es.

Aboga por un entrenamiento teatral que inspire una investigación personal basada en la experiencia individual. Considera que la actuación es reaccionar, no dirigir el proceso, sino permitir que las experiencias personales guíen el camino hacia la autenticidad en el escenario. Esta idea resuena profundamente en las prácticas teatrales de diversos actores, actrices y docentes, quienes, de acuerdo a los testimonios recogidos, encuentran en el proceso teatral, a partir de diversas estrategias, una oportunidad para explorar y expresar su vida, su voz-cuerpo, sus emociones de manera genuina.

Justamente, “Estrategias para el trabajo escénico” es la subcategoría que se presenta con mayor frecuencia en la totalidad de textualidades para esta investigación, de manera positiva. La alta presencia sugiere su relevancia en el proceso teatral. Estas técnicas son

cruciales para el desarrollo integral de las y los participantes, en las que se menciona la dimensión emocional, la conexión interpersonal, el desarrollo del pensamiento, la creatividad y la expresión. Estos aspectos destacan el compromiso de actores y actrices para mejorar su desempeño en el escenario, y subrayan cómo estas mismas habilidades pueden tener aplicaciones significativas en situaciones fuera del ámbito teatral, en la vida diaria. Los testimonios muestran una variedad de prácticas que los actores-actrices y docentes, emplean para abordar el proceso teatral de manera efectiva y satisfactoria. Estas estrategias ofrecen una ventana hacia la profundidad y la complejidad del trabajo escénico y el desarrollo personal.

Actores y actrices sugieren que la autenticidad emocional en el escenario proviene de una profunda conexión con experiencias reales. Esto implica que el Teatro no solo es una representación, sino una expresión genuina de las vivencias individuales que enriquecen las interpretaciones, tal como se menciona: *“Yo creo que, para trabajar las emociones, de contar lo que nos ha pasado en la vida. Entonces trabajas con situaciones reales”* (ACT2).

Además, los ejercicios físicos, como la generación de partituras corporales para recordar el texto, donde cada movimiento está asociado a una textualidad, subrayan la importancia de la conexión entre cuerpo y mente en el proceso teatral. Destaca la integración holística en la actuación y sirve como una estrategia concreta para abordar las dificultades de memoria, particularmente relevantes para algunas personas con discapacidad cognitiva: *“Cada movimiento es para acordarme de una de las partes del texto”* (IT2), lo que podría ilustrar cómo el trabajo corporal potencia la memoria textual y enriquece la experiencia teatral para los actores-actrices.

Las reflexiones de docentes mencionan estrategias que ponen énfasis en la flexibilidad y adaptabilidad en la enseñanza del Teatro, destacando la importancia de personalizar las actividades según las habilidades individuales de cada persona *“(…) entendiéndolo también que cada actor o actriz progresa a su propio ritmo”* (DT2). Esto podría indicar que el Teatro, más allá de la simple ejecución de técnicas, proporciona un espacio flexible y acogedor, donde se respeta el proceso individual, para el desarrollo y crecimiento de cada participante.

Se reconoce la importancia de resaltar las habilidades únicas de cada intérprete, ya sea potenciando sus capacidades vocales en caso de dificultades físicas o trabajando en aspectos corporales si presentan obstáculos en el lenguaje, con la convicción de que *“el promover este tipo de habilidades artísticas y los consecuentes cambios en la expresión de los participantes termina generando un cambio profundo en la persona”* (AT1). Desde esta perspectiva, el Teatro no solo desarrolla habilidades escénicas, sino que también, a través de las estrategias para el trabajo escénico, enfatiza la importancia de la exploración emocional, la flexibilidad y adaptación, el trabajo en grupo y las relaciones humanas, así como la conexión entre el cuerpo y el ser sintiente, la planificación y estructura en el proceso teatral. Estas estrategias se centran en el desarrollo integral de los actores-actrices, fomentando un ambiente participativo, con mayor sentido de confianza y expresión, para promover su crecimiento personal y artístico.

El trabajo escénico despliega un panorama diverso y enriquecedor, donde la expresión emocional, la adaptación creativa y la colaboración son componentes primordiales.

9. Propuesta de acción para la democratización del teatro: experiencias teatrales inclusivas para el desarrollo integral

La propuesta se basa en los testimonios de docentes expertos, actores y actrices con discapacidad cognitiva, y la investigadora. Su objetivo es crear un entorno teatral inclusivo y diverso mediante estrategias que garanticen la participación de todas las personas, ampliando el acceso a esta expresión artística. Destaca el Teatro como catalizador de cambio y transformación, promoviendo la inclusión, equidad, diversidad cultural, y enriqueciendo el aprendizaje humano y artístico.

El objetivo de la propuesta es fomentar la inclusión y democratización del teatro a través de la implementación de experiencias teatrales inclusivas para personas con discapacidad cognitiva

La propuesta co-construida, busca eliminar barreras de acceso y promover prácticas inclusivas y colaborativas, destacando el Teatro como herramienta para el aprendizaje socioemocional, el desarrollo del pensamiento y la expresión personal. Los tres ejes centrales son:

- 1. Democratización del teatro: inclusión, participación y conciencia social.** Se centra en asegurar que el acceso al arte sea equitativo y que se promueva la diversidad y la inclusión. Esta consideración debe estar presente de manera transversal en el ejercicio teatral.
- 2. Teatro para el desarrollo integral: explorando el mundo a través del arte teatral.** Busca enriquecer la vida de las personas mediante experiencias teatrales que abordan aspectos emocionales, cognitivos y expresivos, promoviendo el crecimiento personal y artístico. Esto incluye la participación en todo el proceso creativo.
- 3. Teatro en acción: diseño de la experiencia escénica y preparación de la sesión.** Configuración de una estructura y definición de etapas para una sesión de trabajo. Proporciona un marco práctico para diseñar y facilitar experiencias de Teatro.

10. Discusión

Este estudio se enfocó en los testimonios de docentes en Teatro, actores y actrices con discapacidad cognitiva, quienes destacaron la importancia esencial de hacer el Teatro accesible para todas las personas, eliminando barreras y fomentando la diversidad. En sus relatos, resaltaron cómo el Teatro no solo enriquece el desarrollo socioemocional, expresivo y cognitivo, sino que también proporciona un espacio fundamental para el crecimiento individual y colectivo. Para las y los participantes, el Teatro no es solo una

forma de arte, sino una poderosa herramienta para expresar emociones, estimular la creatividad y fortalecer el sentido de comunidad.

Estos hallazgos coinciden con las visiones de varios teóricos, como Boal (1974) que propuso el Teatro del Oprimido como un medio para catalizar la conciencia social y fomentar la acción colectiva. Sus ideas sobre dar voz a los marginados y usar el Teatro como herramienta de cambio social fueron claramente reflejadas en los testimonios recogidos, donde se destacó cómo el Teatro permite a las personas expresar sus realidades y desafiar las injusticias.

Por otro lado, Sedano-Solís (2022) y su enfoque en el Teatro Aplicado en Comunidad subrayaron la importancia de la inclusión y la participación de todos los grupos sociales en la creación artística. Esto promueve la igualdad y la diversidad en el Teatro, como también facilita un proceso de emancipación personal y colectiva. Los testimonios corroboraron cómo la práctica del Teatro permite a las y los participantes reflexionar sobre su lugar en el mundo y desafiar las normas sociales establecidas.

Las percepciones de Dubatti (2016) sobre el Teatro como un reflejo de la sociedad resonaron profundamente en los testimonios recogidos. Se destacó cómo el Teatro sirve como un espacio para la resistencia y la exploración de identidades diversas. Este enfoque en el Teatro como un reflejo de la vida cotidiana fue fundamental para entender cómo el arte escénico puede influir y transformar las percepciones sociales.

La perspectiva de Brook (2015) proporcionó un marco adicional para comprender cómo el Teatro puede ser una experiencia transformadora. En los testimonios se subrayó la importancia de la conexión emocional y la colaboración creativa en la práctica teatral y cómo el arte teatral puede ser un espacio para la expresión genuina y la transformación personal.

Este estudio integró las experiencias personales y percepciones de las y los participantes junto con los enfoques teóricos del Teatro, revelando cómo esta forma de arte enriquece individualmente a los actores y actrices con discapacidad cognitiva, promoviendo una mayor inclusión social y transformación cultural a través de la creatividad y la expresión auténtica en el escenario.

11. Conclusiones

Avances y desafíos en la democratización del teatro

La democratización del Teatro, concebida como un proceso amplio hacia una sociedad más inclusiva y equitativa, se planteó como el eje central de este estudio. Desde el inicio, se propuso explorar y evaluar diversas perspectivas y propuestas de actores, actrices, docentes expertos/as y la investigadora, en relación con la accesibilidad del teatro para personas con discapacidad cognitiva.

El primer objetivo específico se logró, al identificar, analizar y revisar tanto estudios clásicos como contemporáneos, que ofreciera marcos de referencia sobre la relación entre el ejercicio teatral y la discapacidad.

En el segundo objetivo, se profundizó en la imperante necesidad de democratizar el Teatro al analizar las opiniones y reflexiones de actores y actrices con discapacidad, así como de docentes expertos y la investigadora. Esta etapa permitió identificar la complejidad del desafío de la democratización teatral y evidenciar la urgencia de promover la inclusión social, artística y cultural. Se identificó la existencia de barreras que obstaculizan el pleno acceso y participación en el mundo teatral. Estas barreras, que a menudo están arraigadas en prejuicios y prácticas excluyentes, representan un desafío fundamental que debe abordarse para lograr una democratización efectiva del Teatro y una verdadera inclusión de todas las personas. Con este objetivo se consiguió una visión más completa de las necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad en relación con el teatro, informando así futuras acciones y políticas destinadas a promover la equidad y la inclusión en este campo.

Posteriormente, en el tercer objetivo, se procedió a describir las propuestas teatrales para el desarrollo integral de personas en situación de discapacidad, presentadas por actores y actrices en situación de discapacidad, docentes expertos/as e investigadora. Estas propuestas abarcaron aspectos fundamentales como el aprendizaje socioemocional, el desarrollo del pensamiento y la expresión. A través de un análisis de estas propuestas, se identificaron patrones emergentes y áreas de oportunidad para fortalecer el impacto del Teatro en el desarrollo integral de las personas con discapacidad.

Finalmente, en el cuarto objetivo específico, se llevó a cabo el análisis e interpretación de la información recogida de actores y actrices en situación de discapacidad, docentes expertos/as y la investigadora, en relación con la temática de estudio. Este análisis permitió comprender las perspectivas y experiencias de las y los participantes, como también de base para elaborar la Propuesta de Acción para la Democratización del Teatro. Esta propuesta se formuló a partir de los testimonios recogidos, identificando áreas clave de intervención y estrategias para promover la inclusión y desarrollo en el ámbito teatral. Al integrar las voces y necesidades de los actores y actrices con discapacidad, esta propuesta pretende ser un paso hacia la construcción de un teatro inclusivo, accesible y representativo.

El Teatro se reveló como un elemento dinámico que cataliza cambios tanto a nivel social como personal, promoviendo la comprensión, la empatía y desafiando los estereotipos. Proporciona un espacio para la reflexión y el diálogo sobre temas complejos de la sociedad, mientras facilita la transformación personal al permitirles expresar sus emociones, experiencias y aspiraciones a través del arte.

A través una investigación de acción participativa, se logró alcanzar los objetivos propuestos para este estudio, al explorar y comprender la complejidad de la democratización del Teatro para personas con discapacidad cognitiva. Los hallazgos obtenidos ofrecen una base para futuras investigaciones y la implementación de acciones y políticas destinadas a hacer del Teatro un espacio más inclusivo y transformador. Se destaca el Teatro como una herramienta esencial para impulsar el cambio social y fortalecer la cohesión comunitaria, al fomentar la reflexión crítica y el activismo cultural. Inspirando, desafiando y promoviendo la transformación, el Teatro contribuye a la construcción de un mundo más justo, inclusivo y humano.

Referencias

- Adame, D. (2011). La reconceptualización del teatro más allá de los límites disciplinares. *Investigación Teatral. Revista de artes escénicas y performatividad*, 1(1).
- Artaud, A. (2001). *El teatro y su doble*. (8^a. Ed). Barcelona: Edhasa. p.96.
- Badillo, L. & Romero, G. (2015). Una interpretación socio-crítica del enfoque educativo basado en competencias. *Perspectivas docentes*, 57, 26-34.
- Bisquerra, R. (2001). *Educación Emocional y Bienestar*. Barcelona: Praxis.
- Boal, A. (1974). *Teatro del oprimido y otras poéticas políticas*. Buenos Aires. Eds. La Flor.
- Brook, P., Novales, R. G., & Ordoñez, M. (2015). *El espacio vacío*. Barcelona: Península.
- Calafat-Selma, M., Sanz-Cervera, P., & Tárraga-Mínguez, R. (2017). El teatro como herramienta de intervención en alumnos con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual. *Revista de Educación Inclusiva*, 9(3).
- Dubatti, J. (2016). Teatro-matriz y teatro liminal: la liminalidad constitutiva del acontecimiento teatral. *Cena*, (19). <https://doi.org/10.22456/2236-3254.65486> pp. 80-95
- Dubatti, J. (2010). *Filosofía del Teatro: fundamentos y corolarios*. Gestos, 25, 53-81.
- Eisner, E. (2004). *El arte y la creación de la mente*. Barcelona: Paidós.
- Grotowski, J. (2008). "Hacia un teatro Pobre". (21^a. ed.), México D.F.: Siglo veintiuno, s.a. p.13.
- Hernández, F. H. (2008). La investigación basada en las artes. *Propuestas para repensar la investigación en educación*. *Educatio siglo XXI*, 26, 85-118.
- Hernández Samperi, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). *Metodología de la investigación* (5ta Edición ed.). Mc Graw Hill.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill Interamerican.
- Madariaga, P., & Schaffernicht, M. (2013). Uso de objetos de aprendizaje para el desarrollo del pensamiento crítico. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, 19(3), 472-484. <https://doi.org/10.31876/rcs.v19i3.25637>
- Motos, T. (2009). Augusto Boal: integrador del teatro, del activismo social y político, de la educación y de la terapia. *Ñaque. Expresión Comunicación Educación*.
- Noreña, Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica, (2012). Aplicabilidad de los criterios de rigor y éticos en la investigación cualitativa, año 12 - vol. 12 n.º 3 - chía, Colombia - diciembre 2012 l 263-274 <https://doi.org/10.5294/aqui.2012.12.3.5>
- Osorio, C. A. (2017). Teatro poshistórico y conflicto. *Calle 14: Revista de investigación en el campo del arte*, 12(21), 10. <https://doi.org/10.14483/21450706.11910>

- Sedano Solís, A. (2022). Prácticas escénicas con enfoque de género en espacios educativos: La escuela como espacio de emancipación del cuerpo. *Teatro*, (7), pp. 121-130. <https://doi.org/10.5354/0719-6490.2022.68009>
- Soengas, E., & Zamorano, S. (2009). El cuerpo en la posmodernidad. En I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVI Jornadas de Investigación Quinto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.
- Stanislavski, K. (2003). *El Arte Escénico*. (18ª ed.). Siglo veintiuno.
- Vilela, E. (2009). Bajo los vestigios de un cuerpo: cultura, discurso y acontecimiento. *Calle 14: revista de investigación en el campo del arte*. ISSN: 2011-3757. Vol.3: 10-24.
- Zapata, F., & Rondán, V. (2016). *La investigación acción participativa: Guía conceptual y metodológica del Instituto de Montaña*. Instituto de Montaña.
- Otras Fuentes: MINCAP, SENADIS, OMS. Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE, 2022). Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC, 2022). Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2016). Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC, 2015). Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad (2005) ONU, art.30.