UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión

Unidad de Educación y Mediación Artística

Título del cuadernillo: El teatro: Una herramienta poderosa para personas con discapacidad visual

Proyecto: “MEDIACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DE LA UMCE PARA LA ESCUELA"

Código: "UMC2493"

Autoridades y responsables:

Rectora: Solange Tenorio Eitel

Directora de VcM y Extensión: Macarena Barahona

Coordinación general de proyecto: María Victoria Polanco.

Contenido, diseño y edición: Valentina ALcaide Cayún

Nombre y Apellidos: Valentina Alcaide Cayún

Fecha: 30 de agosto 2025

Contenido

- Tras bambalinas (fundamentación)
- Puesta en escena (enfoque y metodología)
- Actor/actrices (públicos/comunidades)
- El arco dramático (Objetivos)
- Recursos de escena (Dispositivos de mediación)
- Aplauso final (Reflexión final)
- El libreto (bibliografía)

TRAS BAMBALINAS

La pedagogía teatral, el juego, la expresión dramática y el cuerpo se convierten en herramientas que promueven aprendizajes significativos, potenciando tanto la creatividad como las habilidades socioemocionales y comunicativas.
La escasez de propuestas educativas y artísticas para personas con discapacidad visual, dificulta el desarrollo pleno de sus capacidades expresivas, comunicativas y sociales, así como la construcción de espacios de participación cultural en igualdad de condiciones. Este proyecto busca dar respuesta a esta problemática, mediante la implementación de un programa de teatro inclusivo, inspirado en el modelo del programa TELE (Teatro en la Educación) de Fundación Teatro a Mil, que concibe al teatro como una metodología activa y transformadora. Se propone el juego teatral como un puente para el aprendizaje, la imaginación y la expresión, demostrando que el teatro es un lenguaje que trasciende lo visual y que, por lo tanto, se convierte en una herramienta fundamental para la inclusión.

Nuestro lenguaje verbal y no verbal, (aspectos ampliamente abordados en las artes escénicas) que como cultura nos define, se han ido construyendo mediante el sentido de la vista; usamos nuestro cuerpo para indicar y las palabras muy ligadas a la vista, ¡quiero llegar ahí!... pásame eso por favor…¡cuidado!...¿Tiene algo de este tamaño? y por lo tanto la realidad y entendimiento del mundo, se vuelve muy distinto para las personas ciegas., ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Lo utilizan como medio de comunicación?, ¿Somos conscientes de las expresiones corporales que acompañan las palabras?. Comúnmente no nos detenemos a enseñar el gesto que acompaña la expresión “¡no!, ¡si!” o” hacer parar una micro” y mucho menos enseñamos esos gestos que utilizamos sin una palabra de por medio, como por ejemplo: hacer puchero, levantar las cejas en forma de sorpresa o sacar la lengua, todas estas formas de comunicarnos e interactuar con un otro, pueden ser potenciadas y/o desarrolladas con el teatro.
Las personas ciegas sobre todo aquellas congénitas, viven con esa realidad permeada, sus cuerpos carecen de todas las posturas y posibilidades de comunicación que se pueden llegar a tener, no por limitación física si no porque vivimos en una sociedad que poco trabaja el cuerpo como medio de interacción, asumimos que el acto de imitar (parte de la naturaleza humana) lo hacen todos y todas, sin repensar nuestras prácticas para aquellos que no tienen el feedback visual.

Puesta en Escena

Basado en la declaración universal de derechos humanos, “El derecho a toda persona a participar en la vida cultural y disfrutar de las artes”El enfoque del proyecto es **inclusivo, participativo y experiencial**. Se concibe el aprendizaje como un proceso que se construye colectivamente, a través de la experiencia del cuerpo, la voz, el ritmo, la escucha y la imaginación.

La metodología se sustenta en la **pedagogía teatral**, que entiende el juego como el motor central del proceso creativo y educativo. La mediación artística es esencial en este enfoque: el/la facilitador/a guía los procesos, adapta las dinámicas y acompaña a cada participante, asegurando un espacio seguro, accesible y creativo. También, usará la metodología investigación-creación colaborativa, puesto que se está usando el teatro como una herramienta de desarrollo, en ese aspecto, se respeta la co creación y la horizontalidad de los distintos saberes y experiencias. Se investiga y nutre la propuesta haciendo teatro como ejercicio para movilizar, expresar y socializar los cuerpos y sentidos de los participantes, como fin, busca generar cambios en las personas con discapacidad respecto a su interacción con otros y otras.

No se trabajará desde una obra preestablecida para determinado montaje, sino desde los relatos, vivencias, cuerpos y percepciones de los propios participantes. Al tratarse de personas ciegas y con baja visión, la creación se convierte en una forma de investigación sobre cómo interactúa el cuerpo con el entorno, cómo se utiliza como medio de comunicación y expresión cuando no está el sentido de la vista

Actores/Actrices

El proyecto está dirigido principalmente a **niños, niñas y adolescentes con discapacidad visual de Fundación Luz**, considerando la diversidad de edades y niveles de escolaridad.Se reconocen como beneficiarios secundarios los/as docentes, familias y profesionales de apoyo que forman parte de la comunidad educativa, quienes podrán acompañar el proceso y fortalecer sus herramientas pedagógicas en el ámbito de la inclusión artística.Este enfoque comunitario busca trascender lo individual para generar un impacto colectivo, donde la experiencia teatral enriquezca los vínculos sociales y contribuya a la valoración de la diversidad.

Mediante un mapa de actores diseñado con dos variables, grado de involucramiento y nivel de interés, se ubica a la comunidad de la siguiente forma:
Profesores de teatro, apoyo y a la coordinación con un alto nivel de interés y total involucramiento, respondiendo a que son actores motores del proyecto, existe compromiso directo y el rol es operativo y transformador. Los directores de la fundación, aunque con alto interés, están parcialmente involucrados porque su rol puede estar más orientado al respaldo institucional o estratégico que al

involucramiento operativo diario. La población con discapacidad visual y sus familias, aunque totalmente involucradas, aparecen con bajo interés inicial debido a una historia de exclusión simbólica de los espacios teatrales. Su “bajo interés” no debe interpretarse como desinterés absoluto, sino como resultado de no sentirse interpeladas o representadas en estos lugares.Finalmente, los vecinos y municipalidad son (momentáneamente) actores con bajo interés e involucramiento, representan al entorno sociocultural más amplio que aún no se han integrado simbólicamente a la inclusión, representan un desafío clave para ampliar las posibilidades del teatro para todos y todas a nivel local.

El arco dramático

OG: Implementar un programa de teatro para el desarrollo de habilidades expresivas, comunicativas y sociales de personas con discapacidad visual.

OE:

- Diagnosticar las necesidades intrínsecas y barreras que enfrentan las personas con discapacidad visual en el acceso y participación de experiencias teatrales.
- Diseñar una propuesta de programa teatral para el desarrollo de habilidades expresivas, comunicativas y sociales para personas con discapacidad visual
- Evaluar el impacto del programa teatral en el desarrollo de habilidades expresivas, comunicativas y sociales en personas con discapacidad visual.

Recursos de escena

El dispositivo de mediación, consiste en un programa de 4 etapas que dan respuesta a los objetivos específicos. Contempla sesiones basadas en el juego teatral, entendiendo el juego como motor de aprendizaje y exploración. Desde la pedagogía teatral, el juego no solo es entretenimiento, sino una práctica creativa, simbólica y colectiva que permite a niños, niñas y adolescentes con discapacidad visual desarrollar confianza, expresión y vínculo con otros/as.

A. Etapa Diagnóstica

Primer acto: La Revelación - Detectar qué gestos, expresiones y recursos comunicativos no están incorporados, conscientes o desarrollados.

- Mapa corporal y gestual
- Juego del espejo sonoro
- Interacciones simuladas
- Relatos encarnados

B. Etapa de Entrenamiento y Desarrollo

Segundo acto: El arte del aprendizaje - Fortalecer habilidades expresivas, comunicativas y sociales, partiendo de lo identificado anteriormente.

- Exploración vocal y rítmica
- Cuerpo como lenguaje
- Teatro de objetos táctiles
- Improvisación guiada

C. Etapa de Socialización e Inclusión

Tercer acto: El ensamble de la compañía - Aplicar lo aprendido en contextos colectivos, integrando lo individual y lo grupal.

- Escenas corales
- Role playing inclusivo
- Muestra participativa

D. Herramientas de Evaluación

Cuarto acto: La crítica del espectáculo – Implica una valoración y/o análisis del resultado del proceso. Evoca una instancia de reflexión sobre lo aprendido.

- Bitácora expresiva
- Escala autoevaluación oral
- Feedback grupal

Aplausos Finales

La discapacidad visual en Chile, según estudios de Fundación Luz sobre los datos de la Encuesta de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE 2022), se estima que hay más de 10 mil niños, niñas y adolescentes ciegos y casi 540 mil con algún grado de pérdida de visión. En la población adulta alcanza casi el 1% de la población ciega (153 mil) y más de 4 millones de personas adultas tiene algún grado de pérdida de visión.
Esta población está históricamente excluida de espacios de trabajo y educación, existiendo procesos, políticas e intentos de inclusión laboral y educativo que buscan la participación y aprendizaje en condiciones de equidad, pero, también hay estructuras de exclusión para actividades tan fundamentales como el ocio y la recreación, principalmente por el desconocimiento de nuevas formas de hacer y enseñar.
La discapacidad visual siempre ha existido y seguirá existiendo, la invitación es a no repetir los mismos patrones de teatro, tanto como estudiantes hasta como integrante de una obra.

El Libreto

- García-Huidobro Valdés, M. V., & Compañía La Balanza. (s.f.). Pedagogía teatral: Metodología activa en el aula (4.ª ed.).
- Fundación Teatro a Mil. (s.f.). Teatro en la educación. https://teatroamil.cl/que-hacemos/teatro-en-la-educacion/.
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2022). Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE 2022). Gobierno de Chile.