

Beneficios del teatro en la escuela

para los niños y jóvenes con diversidad funcional

El teatro como recurso pedagógico motivador y transversal invita al alumno con diversidad funcional a explorar sus talentos y capacidades, dándole la oportunidad de adquirir competencias difícilmente alcanzables desde un pupitre. Las estrategias que emplea la dramatización se convierten en una valiosa oportunidad de aprendizaje cuando se utilizan en las aulas con alumnado con diversidad funcional. Ofrecen la posibilidad de poner en práctica habilidades para la vida complementando otros aprendizajes más instrumentales. Cada alumno tendrá la oportunidad de romper y superar sus propias barreras de comunicación y movimiento, pudiendo llegar al corazón del público a través del asombro y la emoción.

Irene
de Marcos
Sánchez-Llamosas

Colegio de Educación Especial María Corredentora - Madrid

iredemarc@gmail.com

[irene.demarcos.5](https://www.instagram.com/irene.demarcos.5)

▲
Aprendiendo del
Guernica de Pablo
Picasso

A lo largo de mi experiencia como docente en el centro de educación especial María Corredentora he podido comprobar de cerca los grandes beneficios que el teatro ha aportado en la escuela a mis alumnos con diversidad funcional y a sus familias.

Mi andanza como impulsora y directora de teatro con niños y jóvenes con diversidad funcional nace como un hilo conductor de aprendizaje conjunto y conexión entre alumnos, familias y profesores, explorando lo que el cuerpo puede transmitir más allá de lo que cotidianamente percibimos. Esto nos abre una ventana de oportunidad para llegar a alumnos que muchas veces no se atreven a mostrarse como son.

Trabajar año tras año transformando el escenario en aula me ha llevado a la convicción de que el teatro es una magnífica herramienta para el desarrollo integral y el crecimiento personal del alumno.

Cada curso nuestro proyecto se inicia en el aula con una búsqueda del tesoro, un tesoro único y especial que cada uno de nosotros alberga en su interior: los talentos, fortalezas y particularidades que nos hacen únicos.

Mis alumnos, quienes casi siempre cuentan con graves dificultades de comunicación oral y carencias en sus habilidades de relación, son acompañados con amor y perseverancia en su búsqueda

particular del tesoro único e irrepetible. Cuando lo encontramos posible lo llevamos a escena, haciéndolo formar parte de una historia mágica imaginada exclusivamente para ellos. Nuestras diferencias se suman haciendo fascinante la obra, llegando así a disfrutar de nuestros recursos expresivos y comunicativos. Su cuerpo está dispuesto a comunicar y nosotros estamos felices de escuchar y conectar, concentrándonos en la sutileza de la voz del cuerpo.

Ser repetitiva y predecible, características intrínsecas de la obra de teatro, le da a nuestros alumnos, y especialmente a aquellos con trastorno del espectro autista, la oportunidad de beneficiarse de esta actividad como complemento a su educación en las escuelas. Asocian movimientos y vocalizaciones a determinadas músicas, ayudándoles a sumergirse en el hilo conductor de la obra. ¿Podemos mirar y escuchar más allá para ver todas las posibilidades expresivas del alumno?

En nuestro cuerpo habitan infinidad de recursos y sorpresas que podemos compartir y regalar al mundo sin importar nuestras necesidades de apoyo. Todos nos podemos fundir en escena llegando a proyectar luz y alegría a nuestro público. Podemos hacer poesía con nuestro cuerpo, no solo el día de la representación de final de curso sino en cada momento. Así siento la magia del teatro: nos ayuda a darnos cuenta de que todos somos una obra de arte tal cual somos y que no hay lugar para imperfecciones.

En las representaciones, los escenarios se escogen como propuestas que estimulan la comunicación, la conexión, el juego y el aprendizaje de habilidades de relación con los demás. Invitamos a los padres a colaborar en su creación, además de los vestuarios.

En ocasiones incluso actúan junto con sus hijos en la obra, provocando que el alumno dé lo mejor de sí mismo a la vez que estrecha sus lazos afectivos. Familia y alumnos se unen a través de una actividad divertida y distendida en la que todos nos sentimos necesarios.

Alumnos con diversidad funcional representando *El Principito* de Antoine de Saint-Exupéry

Creo que dar a la familia la oportunidad de acompañar el proceso artístico de su hijo es una apuesta por la mejora de las relaciones en el hogar, del proceso de aceptación y de la conexión con su figura de referencia.

La colaboración conjunta con alumnos y familia forja un vínculo más profundo generando sentimiento de importancia, cohesión grupal y pertenencia a una obra de arte única e irrepetible, pues se crea cada curso en función de los talentos y recursos de los alumnos de ese aula, poniendo el foco, sin excepción, en sus capacidades.

El guion se va creando entre todos partiendo de las motivaciones, intereses y talentos particulares de cada alumno. Es flexible y permite ir añadiendo nuevas aportaciones día a día.

Transcribo algunas palabras de las familias con las que he tenido la oportunidad y la suerte de trabajar:

Para Nico participar en el teatro del cole ha sido súper enriquecedor. Le ayudó a centrarse y concentrarse, a trabajar en equipo, a formar parte de la ficción y usar su imaginación. También a disfrutar y participar en algo

mágico y le ayudó a mejorar su autoestima. Para nosotros fue un tesoro, descubrimos lo capaces que son todos los chicos del cole y cómo hay en ellos muchísimo arte. Significó unión. Unión con nuestro hijo, con otras familias y con el cole y, especialmente, con los profes. Nos implicamos un montón. El teatro está muy unido al mundo de los sueños, los deseos, lo imposible... parecía imposible cuando empezaron, pero el teatro inclusivo nos enseñó a ver el ARTE con otra mirada.

María, madre de Nicolás

El teatro actúa así como terapia centrada en el desarrollo de habilidades propias que posiblemente sean desconocidas.

Desarrollar nuestro trabajo desde los talentos que cada uno tiene que aportar al mundo llena el corazón de los alumnos de sentimiento de capacidad y de alegría, haciendo que se atrevan a superar los límites de su cuerpo, su mente, su voz y su sentir.

Para ello, la música, la danza, la luz y la sombra son herramientas que nos han ayudado en el despliegue de la motivación de los alumnos facilitando el desarrollo de la expresión corporal, la improvisación y la imaginación.

CAMINANDO JUNTOS

CÓMO LAS FAMILIAS PUEDEN ENRIQUECERSE DE LOS BENEFICIOS QUE APORTA EL TEATRO EN EL HOGAR

Acompañar el desarrollo artístico de nuestros hijos desde el hogar reforzará el sentimiento de unión y cohesión familiar.

Además, proporcionará un espacio al niño donde pueda expresarse libremente con todos los recursos que nos brinda el cuerpo, llegando a disfrutar de ello.

Propongo convertirnos en acompañantes del proceso creativo de nuestro hijo, viviendo a su lado la experiencia de crear algo bonito para emocionar a los demás.

Se pueden elegir momentos en familia en los que, ayudados por la música, podamos transmitir diferentes emociones y dejar al cuerpo que se comunique en libertad.

Podemos jugar a producir teatro y convertir esa sencilla representación en la mejor excusa para reunir a la familia, sin perder de vista las preferencias de nuestros actores. Por ello, debemos dedicar tiempo suficiente a la observación de las motivaciones de nuestro hijo.

Si a tu hijo le apasionan los coches podemos montar una carrera de coches ficticia en el salón con los cojines del sillón y una música rápida que nos acompañe.

Si además le encantan las vacaciones en la playa podemos vivenciar juntos las experiencias que nos regala el mar, poniendo unas telas en el suelo y zapatos simulando los peces, nadando tumbados encima. También podemos recortarlos en papel, ponerlos en una sábana y agitarla suavemente mientras que otra persona mueve su barquito de papel al son de la música.

La buena noticia es que no necesitaremos comprar ningún material que no esté ya en nuestros hogares. Tan solo rescatar alguna tela, sábana, toallas, cajas de cartón, cajas o bolsas de basura.

Trabajar la improvisación y estimular la fantasía animando a nuestros artistas a que sean ellos quienes elaboren el guion con su propio registro de preferencias.

Podemos fundir nuestro cuerpo con el de nuestro hijo buscando un diálogo corporal que nos hable de cómo siente el artista, con qué movimientos se le acelera el corazón y con qué movimientos vuelve a la calma.

Los cuentos que tenemos en casa también nos pueden brindar una oportunidad de hacer teatro. Un progenitor o hermano lo puede ir leyendo en voz alta y el otro progenitor junto con su hijo podrían ir representando las escenas con el cuerpo.

Podemos poner toda nuestra creatividad al servicio de nuestros hijos sabiendo que el amor es el principal ingrediente del director, y doy fe de que a las familias os sobra.

El teatro es una herramienta prometedora para reforzar la autoestima y superar barreras personales. Les ayudará a enfrentarse a nuevos desafíos con más recursos

De este modo, para aprovechar todas las capacidades del alumno, es también fundamental el papel que toma el docente, apostando por poner mayor atención a los procesos en vez de solo al producto final. Nuestro objetivo siempre es la adquisición de habilidades para la vida que puedan generalizarse a múltiples contextos. Para ello, la perseverancia y el ensayo-error en

un entorno seguro y protegido (donde se entiendan los errores como ensayos para la vida) nos acompañan todo el curso escolar considerándolos oportunidad de aprendizaje y mejora. Ponemos toda la ilusión y creatividad al servicio de nuestras obras, procurando educar siempre desde el asombro y la emoción, los cuales defendemos como gasolina para el aprendizaje.

Personalmente he tenido que esforzarme en desaprender para volver a aprender, a quedarme al margen, sin juzgar los movimientos de los alumnos y dando importancia a la observación para poder descubrir la sutileza de su comunicación. He tenido la oportunidad de comenzar a desarrollar la capacidad de asombrarme y de celebrar cada mínima señal que dé el cuerpo para crear algo bonito.

Son muchos los beneficios de nuestros alumnos al trabajar con herramientas y técnicas teatrales en el aula. Se favorece la adquisición de las habilidades de auto-control emocional, el sentimiento de capacidad, la pérdida del miedo escénico, la gestión de los nervios, la espera de turnos, la conciencia corporal, la escucha, el reconocimiento y la expresión de emociones, la memorización de secuencias de movimientos y de textos, la expresión libre de la creatividad, el autoconocimiento, el compromiso con uno mismo y con el grupo, la creación conjunta de trajes y escenarios con diferentes técnicas plásticas, la confianza en uno mismo, la perseverancia, la mejora de las relaciones sociales, la conexión con el grupo de clase, la concentración y la colaboración.

El teatro es también una herramienta prometedora para reforzar la autoestima y superar barreras personales. Día tras día irán desarrollando seguridad y crearán en sí mismos y en todo su potencial. Les ayudará a enfrentarse a nuevos desafíos con más recursos.

El alumno siente que le han elegido para llevar a cabo un papel importante y así emerge una motivación para ir mejorando cada día, llegando a sentirse orgulloso de sí mismo, sin necesitar el refuerzo de los demás. Le genera un sentimiento de competencia revelador.

Luz y sombra al servicio de los alumnos en el escenario

Son tantos los beneficios para nuestros alumnos con diversidad funcional que el teatro se convierte en una oportunidad perfecta para ser ofertada en las escuelas, dentro de su horario lectivo, como complemento para la puesta en práctica de muchas habilidades para la vida aprendidas en otras áreas instrumentales.

Hagamos que se despliegue la paleta de colores y talentos de nuestros alumnos y que se los regalen al público.

Demos la oportunidad a los niños y jóvenes de disfrutar de un espacio donde se

ponga el foco en cómo hablan otras partes del cuerpo y del corazón, fomentando así que puedan utilizar todos sus recursos comunicativos y rompan las barreras que en ocasiones nos pueden distanciar a unos de otros.

Por todo lo expuesto, creo en una escuela que, sin importar la edad ni la etapa educativa de los alumnos, ofrezca más oportunidades donde el arte esté presente en los procesos educativos durante el horario lectivo para poder acompañar el desarrollo de la expresión corporal y artística de cada alumno •

HEMOS HABLADO DE

Teatro y discapacidad; expresión artística; diversidad funcional; comunicación; inclusión.

Este artículo fue solicitado por PADRES Y MAESTROS en mayo de 2021, revisado y aceptado en octubre de 2021.

PARA SABER MÁS

MARTÍNEZ LORCA, J. (2020). *Transformando entre bambalinas*. Madrid: Editorial Fundamentos.

MEDINA, M. (2021). *Teatro Inclusivo, Teatro Brut*. Ciudad Real: Ñaque.

MOTOS, T. (2021). *Teatro en la Educación (España 1970-2018)*. Barcelona: Octaedro.