

LAS ARTES ESCÉNICAS COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA.

Leydi Johanna Castillo Moreno
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
leycas11@gmail.com

Sinopsis Educativa
Revista Venezolana
de Investigación
Año 24, N° 2
Diciembre 2024
pp 347 - 352

Recibido: Septiembre 2024
Aprobado: Octubre 2024

RESUMEN

Este artículo de revisión documental explora el potencial de las artes escénicas como estrategia para potenciar las habilidades comunicativas en estudiantes con discapacidad cognitiva. Se analiza la literatura existente que respalda cómo disciplinas como el teatro pueden ofrecer un entorno inclusivo y estimulante. La revisión destaca que el teatro, además de potenciar las habilidades comunicativas, fomenta la inclusión y la participación activa en el entorno escolar, contribuyendo al desarrollo emocional, cognitivo y social de los estudiantes. Las artes escénicas se presentan como una herramienta pedagógica efectiva e innovadora para promover la inclusión y el desarrollo integral en esta población. La incorporación de enfoques pedagógicos innovadores que integren las artes escénicas resulta fundamental para crear un ambiente inclusivo y accesible, adaptando las estrategias a las necesidades específicas de los alumnos.

Palabras clave:
artes escénicas,
habilidades comunicativas,
discapacidad cognitiva.

PERFORMING ARTS AS A STRATEGY TO DEVELOP COMMUNICATIVE SKILLS IN STUDENTS WITH COGNITIVE DISABILITIES.

ABSTRACT

This documentary review article explores the potential of performing arts as a strategy to enhance communication skills in students with cognitive disabilities. It analyzes existing literature that supports how disciplines such as theater can provide an inclusive and stimulating environment. The review highlights that theater, in addition to enhancing communication skills, promotes inclusion and active participation in the school setting, contributing to the emotional, cognitive, and social development of students. Performing arts are presented as an effective and innovative pedagogical tool to foster inclusion and holistic development in this population. The incorporation of innovative pedagogical approaches that integrate the performing arts is essential to create an inclusive and accessible environment, adapting strategies to the specific needs of the students.

Key words:
performing arts,
communication skills,
cognitive disabilities.

LES ARTS DE LA SCÈNE COMME STRATÉGIE POUR DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES COMMUNICATIVES CHEZ LES ÉLÈVES AYANT DES HANDICAPS COGNITIFS.

RÉSUMÉ

Cet article de revue documentaire explore le potentiel des arts de la scène comme stratégie pour renforcer les compétences en communication chez les élèves ayant une déficience cognitive. Il analyse la littérature existante qui soutient l'idée que des disciplines telles que le théâtre peuvent offrir un environnement inclusif et stimulant. La revue met en évidence que le théâtre, en plus de développer les compétences en communication, favorise l'inclusion et la participation active dans le milieu scolaire, contribuant ainsi au développement émotionnel, cognitif et social des élèves. Les arts de la scène sont présentés comme un outil pédagogique efficace et innovant pour promouvoir l'inclusion et le développement intégral de cette population. L'intégration d'approches pédagogiques innovantes incluant les arts de la scène est essentielle pour créer un environnement inclusif et accessible, en adaptant les stratégies aux besoins spécifiques des élèves.

Mot clefes:
arts du spectacle,
compétences en communication, handicap cognitif.

I. INTRODUCCIÓN

La educación integral siempre ha sido uno de los retos más relevantes de la educación formal de niños en las escuelas colombianas, donde se centran los esfuerzos tanto en el desarrollo de las habilidades propias de las disciplinas objeto de estudio como en la formación del ser en todas sus dimensiones; este reto se incrementa con la legislación que ha hecho que las aulas del país se conviertan en aulas de educación inclusiva según lo reglamentado en el decreto 1421, por el Ministerio de Educación Colombiano (2017) donde se reglamenta la educación inclusiva a través de la atención educativa a la población con discapacidad, haciendo así obligatoria la atención en aulas regulares de aquellos niños que están caracterizados como estudiantes en situación de discapacidad.

La implementación de programas de inclusión educativa en Colombia ha generado avances significativos, sin embargo, aún existen brechas en la atención a las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad cognitiva. Las artes escénicas, como el teatro y la danza, ofrecen un potencial único para abordar estas dificultades, al permitir a los estudiantes expresar sus emociones, ideas y experiencias de una manera creativa y significativa. Estudios internacionales han demostrado que estas prácticas pueden mejorar la autoestima, la confianza y la capacidad de interacción social en

personas con discapacidad.

Schenffeldt y García-Huidobro (2021) proponen que ante las tendencias modernas en el arte, la escuela tradicional está evolucionando. Ya no se ve solo como un lugar para impartir información y moldear individuos funcionales. En cambio, la educación se está transformando hacia modelos pedagógicos más innovadores, dejando atrás el autoritarismo y el paternalismo que antes restringían el aprendizaje a la mera transmisión de conocimientos.

Según Génices y Enríquez (2022) señalan que el desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes con discapacidad intelectual tiene relación con las habilidades adaptativas, que incluyen la comunicación, el autocuidado, las relaciones familiares, las interpersonales, la salud, la autonomía y la seguridad. Por lo tanto, las estrategias que se implementen no solo buscan fortalecer el habla y la escucha, sino también mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes de manera integral. Cabe considerar de qué forma el arte escénico le permite al participante involucrarse en un mundo donde lo que importa es expresar un sentimiento y que éste llegue al interlocutor deseado con el mensaje trazado; esta habilidad que en muchos es innata, en la mayoría se trabaja y se fortalece con la práctica y la posibilidad de la interacción con sus compañeros de escena.

Desde esta perspectiva se suscita la necesidad de involucrar a los

estudiantes en un ambiente de comunicación constante y de adaptación a los propósitos comunicativos que se dan en cada momento de las artes escénicas. Un aula de clase que basa su objetivo en comunicar a través de diversas formas, incluye a sus estudiantes en un mundo que los prepara para interactuar y de manera inconsciente fortalece su habilidad para expresar sus pensamientos de manera asertiva. Este artículo busca explorar cómo las artes escénicas pueden convertirse en una herramienta poderosa para mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes con discapacidad cognitiva

II. MÉTODOS

Se llevó a cabo una revisión documental exhaustiva. La búsqueda de información se realizó en bases de datos académicas y científicas reconocidas como Google Académico y Scielo. Se utilizaron combinaciones de palabras clave como: “artes escénicas y discapacidad cognitiva”, “teatro y habilidades comunicativas”, y “educación inclusiva”. Se priorizaron publicaciones de los últimos cinco años para asegurar la actualidad de la información, aunque también se incluyeron trabajos seminales relevantes. Se seleccionaron 22 artículos que abordaran la aplicación de las artes escénicas en poblaciones con discapacidad cognitiva y su impacto en las habilidades comunicativas. La lectura y análisis de los documentos se realizó de forma sistemática, identificando categorías temáticas emergentes que exploran la relación entre las artes escénicas y el desarrollo de habilidades comunicativas en contextos educativos inclusivos y no inclusivos. Finalmente, se procedió a la síntesis cualitativa de la información para establecer conexiones, identificar tendencias y elaborar las conclusiones del presente artículo.

III. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados organizados para mayor claridad:

Tabla 1. Hallazgos clave en la revisión.

Factor	Autores/Referencias	Hallazgos Clave
Juego de roles y habilidades sociales	Suzanne Derks, Agnes M. Willemen, Paula S. Sterkenburg (2022)	El uso del juego de roles fomenta el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas en niños con discapacidad intelectual.

Creatividad teatral	Megan G. Stutesman, Juliane Havens, Thalia R. Goldstein (2021)	El teatro promueve la creatividad, la empatía y la expresión emocional, mejorando las habilidades comunicativas.
Integración de las artes en el aprendizaje socioemocional	Casciano, Rebeca; Cherfús, Lina; Jobson-Ahmed, Lauren (2019)	Integrar las artes en el proceso educativo favorece el desarrollo socioemocional de los estudiantes con discapacidad.
Micro teatro y expresión artística	Sánchez Asún, R-S.; Spinelli, F.; Gazmuri Sanhueza, A. X. (2024)	El micro teatro como herramienta extracurricular promueve la expresión y la integración en estudiantes con discapacidad.
Inclusión social y teatralidad	Belén Massó Gujaro (2022)	El teatro facilita la inclusión social de grupos vulnerables, especialmente estudiantes con discapacidad cognitiva.
Creación artística y desarrollo cognitivo	Laura Camila Cuervo Martínez (2022)	La creación artística fortalece el desarrollo cognitivo y mejora la comunicación en niños con discapacidad.
Prácticas pedagógicas en educación especial	Jeanette Aguilera Ortega (2022)	Las prácticas pedagógicas con enfoque artístico promueven habilidades sociales en estudiantes con discapacidad cognitiva.
Educación artística y formación humana	Lylliana Vásquez Benitez (2023)	La educación artística en la formación humana impacta positivamente en la autoestima y habilidades comunicativas.
Estrategias andragógicas y competencias gerenciales	Olga Marina Sierra (2021)	El teatro contribuye al desarrollo de competencias gerenciales y mejora la comunicación en diversos contextos.
Danza inclusiva y educación infantil	Juan Bautista Llorens Gómez (2019)	La danza inclusiva en el aula de educación infantil mejora los aspectos corporales y sociales de los estudiantes con discapacidad.
Arte y pedagogía en la educación especial	Bernardo Bustamante Cardona (2021)	La interacción entre arte y pedagogía mejora la formación integral de los estudiantes con discapacidad cognitiva.
Pedagogía musical y movimiento	Luis del Barrio, Ma Eugénia Arús (2024)	La pedagogía de la música y el movimiento facilita la expresión emocional y social de los niños con discapacidad intelectual.
Educación artística y desarrollo social	Cardona Salazar, Diana Carolina, Ortiz Ballesteros (2024)	La educación artística promueve el desarrollo social y comunicativo de los estudiantes con discapacidad intelectual.
Mejoras en habilidades comunicativas en el aula	Kamilla Klefbeck (2021)	Las intervenciones artísticas mejoran significativamente las habilidades comunicativas de los estudiantes con discapacidad intelectual.

Formación docente y pedagogía teatral	Luis Alfredo Miranda-Calderón (2020)	La pedagogía teatral aplicada en la formación docente mejora la comprensión de la realidad y las habilidades comunicativas.
Educación artística en la mejora continua	Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (2024)	Las estrategias de educación artística contribuyen al fortalecimiento de las competencias comunicativas en los estudiantes.
Comunicación en estudiantes con discapacidad intelectual	Génices Narcisca Bravo Zambrano, Lázaro Clodoaldo Enriquez Caro (2021)	Las intervenciones artísticas mejoran la comunicación en estudiantes con discapacidad intelectual, fomentando la interacción social.
Experiencia artística y discapacidad intelectual	Natali Camolez Fantazia (2022)	La experiencia artística mejora la vida social y comunicativa de las personas con discapacidad intelectual.
Paradigmas en inteligencia y discapacidades	Laura E. Gómez, Robert L. Schalock, Miguel Ángel Verdugo (2022)	Los nuevos paradigmas en el campo de la inteligencia y las discapacidades destacan el papel crucial de las artes en el desarrollo cognitivo.
Práctica escénica y discapacidad intelectual	Matías Gabriel Lona (2020)	Las prácticas escénicas desarrollan la comunicación y la integración social en estudiantes con discapacidad intelectual.

IV. DISCUSIÓN

El análisis realizado sugiere que las artes escénicas, en particular el teatro, desempeñan un papel esencial en el desarrollo de las habilidades comunicativas en los estudiantes con discapacidad cognitiva. Sobre esta temática se presentan las siguientes categorías de análisis:

El juego de roles y su aporte a las habilidades sociales: El juego de roles se erige como una estrategia pedagógica invaluable para el desarrollo de habilidades sociales, especialmente en contextos educativos inclusivos. Al simular situaciones de la vida real, los participantes tienen la oportunidad de practicar y experimentar diferentes interacciones, asumiendo perspectivas distintas a la propia. (Suzanne Derks, 2022) De acuerdo con Camolez Fantazia (2022) esta práctica guiada fomenta la empatía, la toma de decisiones en escenarios sociales, y la mejora de la comunicación verbal y no verbal. Cuervo Martínez (2022) estudia cómo las artes escé-

cas, permiten a los individuos ensayar respuestas adecuadas ante desafíos sociales, reducir la ansiedad en situaciones nuevas y consolidar patrones de comportamiento que facilitan la interacción positiva y la resolución de conflictos. El feedback constructivo durante y después del juego de roles es fundamental para que los participantes puedan reflexionar sobre su desempeño y transferir estas habilidades al mundo real (Bustamante Cardona, 2021)

La educación artística en la formación humana: La educación artística desempeña un papel fundamental en la formación integral de los estudiantes, promoviendo el desarrollo tanto cognitivo como emocional y social. Las artes permiten que los estudiantes exploren su creatividad y expresen sus emociones, contribuyendo a su crecimiento personal y su capacidad de trabajo en equipo (Vásquez Benítez , 2023) En el contexto de estudiantes con discapacidad cognitiva, este papel se amplifica, dado que las artes escénicas proveen un lenguaje alternativo y complementario al verbal, a menudo limitado en esta población. Al involucrarse en actividades como el teatro, la danza o la música, los estudiantes no solo desarrollan la creatividad y la expresión emocional, sino que también se ven inmersos en procesos que exigen la escucha activa, la interpretación de señales no verbales y la interacción coordinada con otros. Para Stutesman et al (2021) esta inmersión vivencial permite la construcción de significado y la comunicación efectiva a través de canales multisensoriales, facilitando la superación de barreras comunicativas tradicionales y potenciando su participación activa en el entorno social. En este sentido, Sierra (2021) valora la educación artística no solo como un complemento curricular, sino como una herramienta pedagógica esencial para el desarrollo holístico y la inclusión de los estudiantes con discapacidad cognitiva.

Limitantes pedagógicas en el aula de clase para el trabajo en la discapacidad y las posibilidades pedagógicas desde las artes: la revisión documental (Klefbeck, 2021; Bravo Zambrano, 2021) revela que, en el contexto de la educación inclusiva, las limitaciones pedagógicas tradicionales a menudo no logran atender adecuadamente las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Sin embargo, las artes ofrecen un enfoque innovador que permite superar estas barreras, brindando a los estudiantes con discapacidad un espacio para expresarse y participar activamente en su aprendizaje.

En este contexto, las artes escénicas emergen como un potencial pedagógico transformador. A diferencia de los métodos convencionales, las disciplinas artísticas ofrecen un marco flexible e inclusivo que capitaliza las fortalezas multisensoriales y no verbales de estos estudiantes. Al involucrarse en el teatro, la danza o la música, se crea un espacio donde la expresión corporal, la interacción gestual y la modulación vocal se convierten en herramientas de comunicación fundamentales. Lona (2020) propone que esta aproximación no solo elude las limitaciones inherentes a la comunicación verbal estricta, sino que también fomenta la creatividad, la autoconfianza y la participación activa, facilitando un aprendizaje más significativo y holístico que las metodologías tradicionales a menudo no pueden ofrecer.

La comunicación en estudiantes con discapacidad intelectual: esta dimensión presenta desafíos multidimensionales que van más allá de la mera adquisición del lenguaje verbal. Como se ha evidenciado en la literatura revisada (Bravo Zambrano y Caro, 2021; Klefbeck, 2021; Gómez et al, 2022; Arús, 2024) las artes proporcionan una vía eficaz para que estos estudiantes desarrollen su capacidad de expresión, tanto verbal como no verbal, lo que mejora su interacción social y su participación en actividades educativas. Sobre sus dificultades se refiere que estas suelen abarcar tanto la comprensión como la expresión, afectando no solo la interacción lingüística, sino también las habilidades adaptativas esenciales para la vida diaria. Estas limitaciones pueden manifestarse en un vocabulario reducido, dificultades en la estructuración de frases, problemas en la comprensión de conceptos abstractos, y una menor capacidad para interpretar y utilizar señales no verbales.

V. CONCLUSIONES

La incorporación de las artes escénicas se revela como una estrategia pedagógica de valor incalculable. Al ofrecer canales de comunicación alternativos y multisensoriales, como la expresión corporal, el gesto, la música y la representación dramática, las artes permiten a los estudiantes con discapacidad intelectual explorar y desarrollar su capacidad comunicativa de maneras que los enfoques tradicionales a menudo no logran. Además, el enfoque inclusivo que caracteriza a las artes escénicas favorece una integración más fluida de los estudiantes con discapa-

cidad cognitiva en actividades compartidas con otros compañeros, lo que, a su vez, contribuye a su desarrollo emocional y social.

La aproximación pedagógica desde las artes escénicas no solo facilita la superación de las barreras inherentes a la comunicación verbal, sino que también fomenta la autoestima, la interacción social y la inclusión, al reconocer y potenciar las diversas formas en que estos estudiantes pueden comunicarse con su entorno. Sin embargo, es fundamental reconocer que el éxito de las artes escénicas como herramienta pedagógica depende en gran medida del entorno educativo y de la preparación del profesorado. El uso efectivo de estas estrategias requiere una formación específica que permita a los docentes adaptar las actividades a las necesidades particulares de los estudiantes, teniendo en cuenta sus características cognitivas y sociales. De igual manera, la integración de las artes en el currículo escolar debe estar respaldada por un enfoque pedagógico flexible, que permita a los docentes implementar una enseñanza diferenciada y personalizada, en la que cada estudiante pueda participar según sus propias capacidades y ritmos de aprendizaje.

La implementación de programas de artes escénicas en contextos educativos inclusivos enfrenta algunos desafíos. La disponibilidad de recursos, el acceso a la formación adecuada para los docentes y las condiciones socioeconómicas de las instituciones educativas son factores determinantes en el éxito de estas iniciativas. Es esencial que las políticas educativas no solo impulsen el uso de las artes en las aulas, sino que también aseguren la disponibilidad de los recursos necesarios para su implementación. Esto incluye la capacitación constante de los docentes, así como el apoyo institucional para la creación de espacios adecuados para la práctica artística.

Es imperativo que las futuras políticas educativas promuevan un enfoque inclusivo y proporcionen los medios necesarios para que todos los estudiantes, independientemente de sus características cognitivas, puedan beneficiarse de las artes como herramienta pedagógica.

REFERENCIAS

- Bustamante Cardona, B. (2021). Interacciones entre arte y pedagogía, un estudio sistémico que relaciona instituciones educativas, colectivos y programas de formadores, bajo el paradigma de la complejidad. Universidad de Antioquia, facultad de artes, 643 <http://hdl.handle.net/10495/29554>
- Camolez Fantazia, N. (2022). Includanza: una experiencia artística en la vida de las personas con discapacidad intelectual. Facultad de Educación Universidad de Valladolid. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/57034>
- Carmita Velasco, M. N., Rubio Gálvez, M. X., & Andrade Sánchez, X. (2024). Educación inclusiva: estrategias para estudiantes con discapacidad. Miami: EducaciSouth Florida Journal of Development.
- Castillo, E., & Vásquez, M. L. (2003). El rigor metodológico en la investigación cualitativa. Colombia Médica, 34(3), 164-167. <https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=28334309>
- Derks, S., Willemen, A. M., & Sterkenburg, P. S. (2022). Mejorar las habilidades adaptativas y cognitivas de niños con discapacidad intelectual. Revista internacional de interacción niño-ordenador, 11.
- García Huidobro, V. (2016). Pedagogia teatral: metodología activa en el aula. Paso de Gato, 3. <https://labalanzateatro.com/wp-content/uploads/2020/01/REVISTA-PASO-DE-GATO-MEXICO.pdf>
- Gobierno de México. (2024). Educación en movimiento. Ciudad de México: Comisión nacional para la mejora continua de la educación. <https://www.gob.mx/mejoredu/articulos/educacion-en-movimiento>
- Klefbeck, K. (2023). Enfoques educativos para mejorar habilidades de comunicación de los estudiantes con autismo trastorno del espectro y trastornos intelectuales comórbicos. Revista escandinava de investigacion educativa Routledge, 19.
- Llorens Gómez, J. B. (2019). Evaluación de los aspectos corporales y sociales de la danza inclusiva en el aula de educación infantil: estudio de casos. Universidad de Malaga, Facultad de ciencias de la educación, 235. <https://hdl.handle.net/10630/19329>
- Lona, M. G. (2020). Reflexiones para una práctica escénica en la. Convergencias Mendoza, Argentina.
- Lona, M. G. (2020). Reflexiones para una práctica escénica en la discapacidad. Convergencias Universidad Nacional de Córdoba, 15.
- Mansilla, P., & Abellán Hernández, J. (2021). Juegos cooperativos-sensibilizadores para mejorar las actitudes hacia la discapacidad en educación física en educación primaria. Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and Psychomotricity, 8(1), 60-80. <https://doi.org/10.17979/sportis.2022.8.1.8640>
- Parra Pretel, Abellán, P. M., Mansilla, P., & Abellán, J. (2022). Juegos cooperativos-sensibilizadores para mejorar las actitudes hacia la discapacidad en educación física en educación primaria. Sportis Sci J, 21.
- Sánchez Asún, R. S., Spinelli, F., & Gazmuri Sanhueza, A. X. (2024). SOMOS: un proyecto extracurricular de microteatro en español para la transformación educativa y social en el aprendizaje de lengua. Critical Multilingualism Studies, 27.
- Stutesman, M. G., Havens, J., & Goldstein, T. (2021). Desarrollar la creatividad y otras habilidades del siglo XXI a través de clases de teatro. American Psychological Association, 42.
- Vásquez Benítez, L. (2023). Laboratorio escénico, para la formación humana, en estudiantes de media. Universidad de Antioquia, facultad de artes, 313. <https://hdl.handle.net/10495/40524>
- Velasco, María & Gálvez, Marcia & Sánchez, Ximena & Cabeza, Ligia & Loachamin, Ximena & Alcívar, Victoria. (2024). Educación inclusiva: estrategias para estudiantes con discapacidad. South Florida Journal of Development. 5. e4424. 10.46932/sfjdv5n9-048.
- Zambrano, Génices & Caro, Lázaro. (2023). Desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes con discapacidad intelectual. Revista Cognosis. 8. 173-190. 10.33936/cognosis.v8iEE1.5218.