La Otra Ventana

Experiencia teatral de jóvenes con síndrome de down

Santiago Rodríguez Ponce, Ximena Montenegro González

La Otra Ventana
Experiencia teatral de jóvenes con síndrome de down

Autores: Santiago Rodriguez Ponce, Ximena Montenegro González.

Ilustraciones:
Consuelo Bowen Parada

Fotografías:
Darío Grandón
Colectivo LaSilladown

Diagramación y diseño:
Pamela Millar Álvarez

Edición de imágenes IA:
Natalia Millar Álvarez

Impreso en:
Sociedad Gráfica Andina Ltda.

ISBN Obra independiente: 978-956-420-219-8

Nº Propiedad Intelectual: 2025-A-8746

Se autoriza la reproducción parcial de este material, para fines académicos, referenciando adecuadamente la autoría.

Cómo citar:
Rodriguez-Ponce, S y Montenegro, X. (2025). La Otra Ventana, experiencia teatral de jóvenes con Síndrome de Down. Sede Puerto Montt. Universidad Austral de Chile.

Esta iniciativa cuenta con el financiamiento del proyecto institucional “Fortalecimiento de las capacidades de I+D para el Desarrollo de la Macrozona Sur Austral”, código INID210009, proyecto ANID en ejecución por el Departamento de Desarrollo e Innovación (DDI) de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística (VIDCA), de la Universidad Austral de Chile

Universidad Austral de Chile
Sede Puerto Montt

Laboratorio de Innovación Interdisciplinario para la Educación Inclusiva

Universidad Austral de Chile
Instituto de Especialidades Pedagógicas

Autores:
Santiago Rodríguez Ponce
Ximena Montenegro González

Fotografías:
Darío Grandón
Colectivo La Silladown

Ilustraciones:
Consuelo Bowen Parada

Diseño Gráfico:
Pamela Millar Álvarez

Edición de imágenes IA:
Natalia Millar Álvarez

Índice:

Autores 6

Agradecimientos 9

El método 15

Ambiente de Trabajo Estructurado 16

La Construcción Guión Acción 18

Guión de movimientos del Mago 20

Narración Acción 24

Los Objetos 28

Tipos de objetos 30

Objetos Fundamentales 32

Objetos Temporales 34

Objetos evocadores de otros objetos 36

Objetos de la experiencia 39

Los guantes 40

Los sombreros 43

Los pañuelos 48

Los ponchos y mantas 53

Las máscaras 56

Autores

Santiago Rodríguez Ponce

Profesor de pedagogía en educación Diferencial y Licenciado en Educación de la Universidad Austral de Chile. Estudió un Magister en Educación Especial en la Pontificia Universidad Católica de Chile y obtuvo el grado de Doctor en Cultura y Educación en la Universidad de las Artes y Ciencias Sociales ARCIS.

Ha trabajado en Escuelas Especiales en las comunas de Valdivia, Buin y la Granja, también se desempeñó como profesor en la Escuela Básica San Andrés perteneciente a la comuna de La Pintana.

El año 2004 crea la Escuela de Expresión Escénica "La Silla" en la cual trabaja con niños y jóvenes con síndrome de down, experiencia que dura hasta el 2014.

Desde el año 2011 ha trabajado en la formación inicial de profesores y profesoras en distintas universidades del país, a partir del año 2019 se integra a trabajar en la Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt.

Ximena Montenegro González

Educadora de Párvulos, quien egresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Ciurriculum y evaluación basado en competencias, en la Universidad Miguel de Cervantes.

Inicia su trayectoria como Educadora de párvulos en aula, en la ciudad de Santiago, para luego realizar la mayor parte de este rol, en la ciudad de Puerto Montt, en variados niveles y centros educacionales. En este mismo ámbito, ejerce también el rol de Coordinadora de ciclo en niveles Transición, así como posteriormente Inspectora General de un establecimiento subvencionado, siendo parte del equipo de gestión de ese colegio.

Desde el año 2013, comienza a realizar clases en la educación superior, formando a Técnicos de E. Parvularia, como a Educadoras de párvulos. Actualmente, desde el año 2020, es docente en la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, perteneciente al Instituto de especialidades pedagógicas, pero en especial en la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, teniendo roles además, de coordinadora de prácticas pedagógicas y de Directora de la carrera.

Fotografía Darío Grandón

Agradezco:

A las personas que participaron en el colectivo denominado La Silladown y que durante 10 años recorrimos y compartimos juntos el sueño de creer en un mundo más humano.

Creación visual con inteligencia artificial, diseño y edición: Pamela Millar

Bienvenidos

El viaje al que te queremos invitar es para compartir la experiencia teatral del trabajo con jóvenes y niños con síndrome de down durante diez años.

Durante estos años se diseñó e implementó una propuesta metodológica para el trabajo escénico, adaptada a las características de los participantes, a partir de la cual, surgieron un sin fin de acciones estrategias y usos de materiales validadas por el trabajo constante y la experiencia de habitar espacios comunes que las compartimos en este texto.

El método

El método de trabajo utilizado en la experiencia de estudiantes con síndrome de down, fue un proceso de construcción y adecuaciones permanentes. Estas decisiones fueron tomadas en virtud de las características de los estudiantes que participaban en las experiencias y de los desafíos que requerían las historias a escenificar. En este contexto, podemos caracterizar este método en consideración a la presencia de los siguientes definiciones, estrategias y acciones:

- **Ambiente de trabajo estructurado de los ensayos**
- **La construcción de guiones de acción**
- **La narración acción**
- **Uso de objetos**

Ambiente de Trabajo Estructurado

Preparar el Espacio de Trabajo:

La preparación del espacio donde se van a realizar las experiencias escénicas, requiere considerar:

- Las características de los participantes para que puedan habitar y participar y participar sin inconvenientes en los espacios definidos
- El contexto y tramas de la historia a representar
- Y en forma particular, los micro espacios que cada escena va proponiendo (mobiliario, objetos, desplazamientos, entradas y salidas de escena, el diálogo escénico con otros actores.

Fotografía Darío Grandón

Estructurar el ambiente de trabajo permite:

- Lograr disciplina y autocontrol de cada uno de los estudiantes que participan en el taller.
- Generar un clima de trabajo de respeto y convivencia entre los otros estudiantes.
- Desarrollar la tolerancia y valorar el trabajo de todos los estudiantes.
- Determinar que todos tienen un momento de atención al grupo, que ellos no son los únicos/as que quieren actuar.
- Estimular el autoconcepto y autoestima de los estudiantes.
- Cambiar el sentido individualista por el sentido colectivo del trabajo del cual son parte.

La Construcción Guión Acción

El guión acción, se constituye como una nueva forma de narrar las historias que van a interpretar los estudiantes, el cual consiste en dividir la narración en escenas cortas y consecutivas, que están vinculadas entre si, y que al igual que los peldaños de una escalera son necesarias para que las otras escenas que le siguen tengan sentido y vayan construyendo los acontecimientos que invitarán al espectador a caminar junto a los actores.

El profesor participa como modelo de la narración y muestra a los estudiantes el movimiento escénico que tienen que realizar, posteriormente él, invita a los participantes a interpretar sus personajes. En esta primera experiencia de trasladarse por el escenario, el profesor deja en libertad de acción a los estudiantes para que ellos determinen por si sola la actitud física del caminar, el ritmo, el movimiento del cuerpo, de las manos, de la cabeza, etc.

El guión acción permite:

- Crear y aportar elementos propios y subjetivos a la personalidad del personaje.
- Poder aprehender los movimientos para hacerlos propios desde sus experiencias y significaciones históricas.
- Generar confianza y éxito en la situación escénica requerida y fortalecer la autoestima y el autoconcepto (si soy capaz), y producir felicidad.
- La repetición de las acciones y movimientos permite a los estudiantes lograr mayor seguridad de las acciones a realizar.

Guión de movimientos del Mago

Personajes: Un Mago y su Asistente.

(En el centro del escenario se encuentra una mesa con un mantell vacío, una silla al lado de la mesa, y frente a la mesa, hacia el público, un cajón transformado en una camilla para que el ayudante se recueste).

1. La música comienza y entra en escena la ayudante del mago (vestida con malla negra y un tutú de color, guantes blancos y zapatillas de bailaina). Se dirige al centro del escenario y saluda realizando tres reverencias al público (una a la izquierda, otra a la derecha, y finaliza en el centro).

2. La ayudante de mago aparece en escena, cruzando el escenario en forma diagonal desde la parte posterior izquierda hacia la parte anterior derecha del escenario justo donde está el micrófono que ocupará para presentar al mago, al llegar ahí saludará al público con 2 reverencias, tomará el micrófono, luego con su otra mano abierta indicará el lugar por donde saldrá el mago y lo presentará diciendo “El Mago”.

3. A continuación, entra el mago (con un sombrero negro de copa, guantes blancos, una capa, camisa blanca, pantalones negros y zapatos negros). Simultáneamente, al verlo entrar, la ayudante invita al público a aplaudir la entrada del mago.

4. El mago avanza con pompa hacia el centro del escenario y, al igual que su ayudante, realiza tres reverencias de saludo al público.

5. Posteriormente, el mago se dirige al lado de la mesa, dando la espalda a su ayudante, y le indica con un gesto que le retire la capa. La ayudante retira la capa y la coloca en una silla.

Día de filmación del cortometraje “El General” en la Confitería Torres en Santiago

Narración Acción

La “narración acción” es un recurso metodológico diseñado a partir de una experiencia de trabajo escénico en donde participaban con niños y jóvenes con síndrome de down.

Su propósito es narrar la historia a escenificar combinando pequeñas narraciones sucesivas sobre los episodios de la historia, con los movimientos que cada narración describe, en este sentido, las historias que se desarrollan en cada escena se van disponiendo cuadro a cuadro, a partir de relatos que incorporan el cuerpo y sus movimientos en la construcción del guión.

La narración acción intenciona trasladarse desde el lenguaje escrito abstracto de las ideas a un lenguaje concreto eminentemente experiencial y físico, que le permite al actor aprehender y participar en su construcción.

Representación ensayo de montaje “Cuentos de mis Antiguos” año 2006 en el Teatro Carlos Cariola, Santiago de Chile

Creación visual con inteligencia artificial, diseño y edición: Natalia Millar

La “narración acción” le entrega al actor la posibilidad de incidir de manera directa o indirecta en el guión, y de esta forma, generar posibles cambios y/o modificaciones para lograr una mejor identificación con el personaje y un mejor montaje.

La improvisación a partir de los movimientos de los actores en determinadas escenas, permite por un lado diversificar la forma de narrar y por otro dignificar el aporte creativo del actor al montaje para transformarlo en una construcción colectiva propia.

Representación ensayo montaje “Cuentos del Carbón”, 2008, sala de ensayo Teatro Cariola, Santiago de Chile.

Creación visual con inteligencia artificial, diseño y edición: Natalia Millar

Los Objetos

La utilización y manipulación de objetos durante las experiencias de trabajo escénico, permiten al profesor contextualizar las narraciones y movimientos de cada montaje, permitiendo a los estudiantes tomar conciencia de las diferentes propiedades que tienen los objetos, y las modificaciones que estos mismos van teniendo en el espacio, en virtud de las percepciones de quien vive la experiencia.

La manipulación de los objetos va estimulando a quien los aprehende con diversas experiencias kinestésicas, visuales, etc. y paralelamente van entregando información al sujeto que interactúa con ellos de su existencia y de su "estar habitando" historias, en contextos significativos.

Las experiencias con los objetos permite la posibilidad a los estudiantes de construir representaciones simbólicas, las cuales se van desarrollando a través de las diferentes experiencias multisensoriales que ellos tienen con los objetos en el trabajo escénico, para finalmente aprehender el mundo y recrearlo.

Tipos de objetos

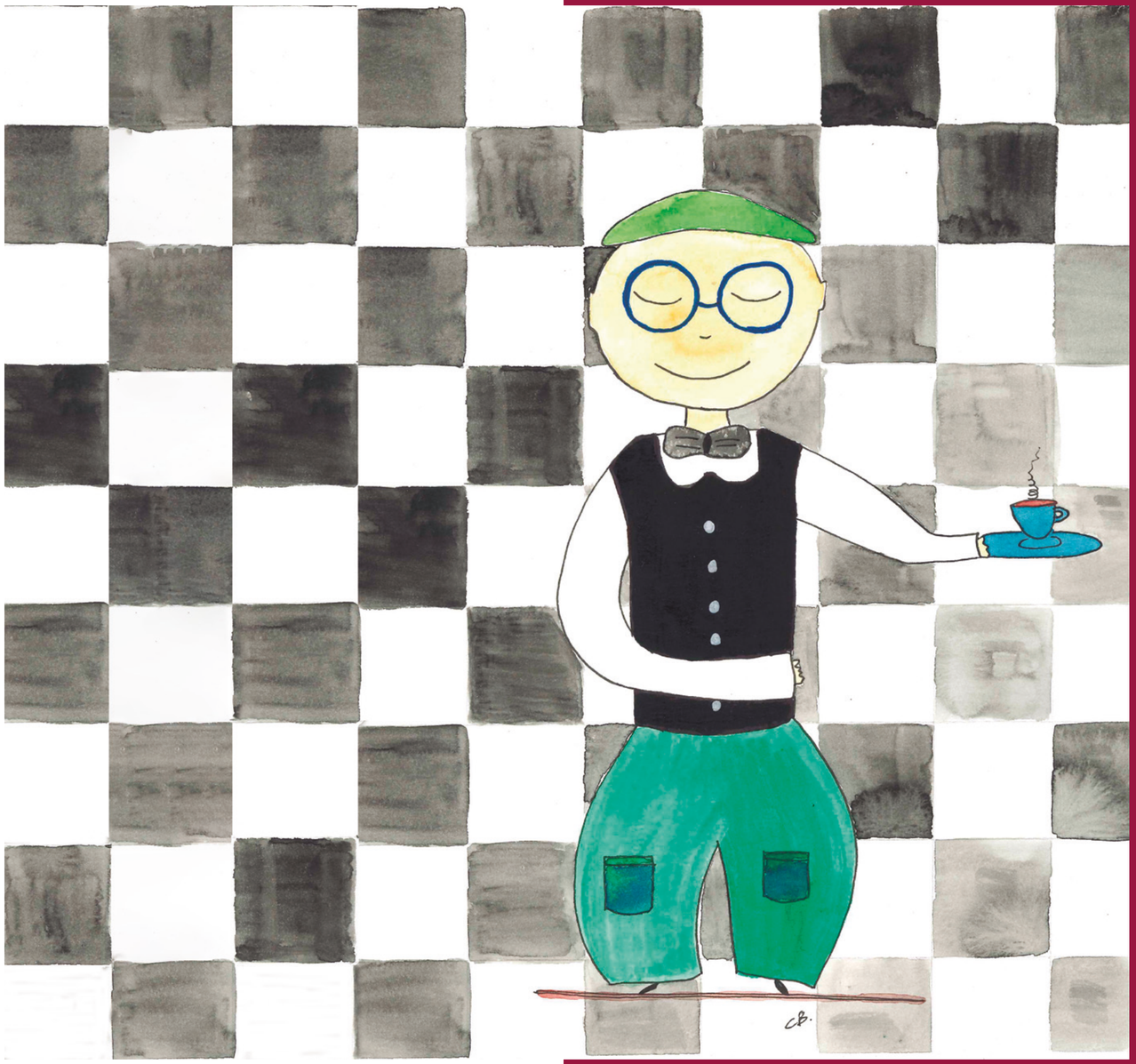
Esta experiencia escénica como propuesta para el trabajo con estudiantes define la existecia de tres tipos de objetos:

- **Los Objetos Fundamentales**
- **Los Objetos Temporales**
- **Los Objetos evocadores de otros objetos**

Objetos Fundamentales

Los objetos fundamentales tienen como propósito colaborar con la narración de una historia, contribuyendo a la persona que interpreta a contextualizar las acciones que tiene que realizar para poder desarrollar una comprensión adecuada de los personajes que le corresponde interpretar, y a los espectadores para seguir la trama de las historias escenificadas.

Los objetos fundamentales funcionan como soportes sobre los cuales se pueden evocar otros objetos que no tienen presencia física, y mágicamente aparecer en escena.



Ejemplo: En una escena del montaje escénico (cuento de pantomima) denominado “El General”, el personaje que interpretaba a un mozo, utilizó para su contextualización como objeto fundamental una bandeja. Sobre ella, el estudiante que lo interpretaba, a través de movimientos, gestos y desplazamientos de sus manos comenzó a evocar y hacer aparecer en escena: una botella, un descorchador, una copa, etc.

Objetos Temporales

Los objetos temporales son los que ayudan y guían al estudiante que interpreta a un personaje a comprender cómo se comportan determinados objetos al ser manipulados y trasladados en un espacio específico, y que una vez aprendidos por él en su comportamiento físico, desaparecen de la escena para ser cambiados por la sola evocación física (mímica) que realiza el actor a través de movimientos y acciones corporales.

En los trabajos escénicos de pantomima con estudiantes con síndrome de down, estos objetos son muy importantes porque colaboran con las representaciones cognitivas, y en consecuencia al ser aprehendidos, permiten ser interpretados en ausencia de ellos.

Ejemplo: En el montaje escénico denominado "El mago", los objetos temporales que se utilizaron para facilitar a los estudiantes la interpretación de sus personajes y acciones en escena fueron: un micrófono, un conejo de género, un serrucho de plástico, una capa de mago, etc.

Transcurridos los ensayos, los objetos paulatinamente fueron sacados de escena y reemplazados por movimientos que figuraban su presencia.

Fotografía Silladown
Presentación "El General" en la Universidad Mayor, Santiago, Chile

Objetos evocadores de otros objetos

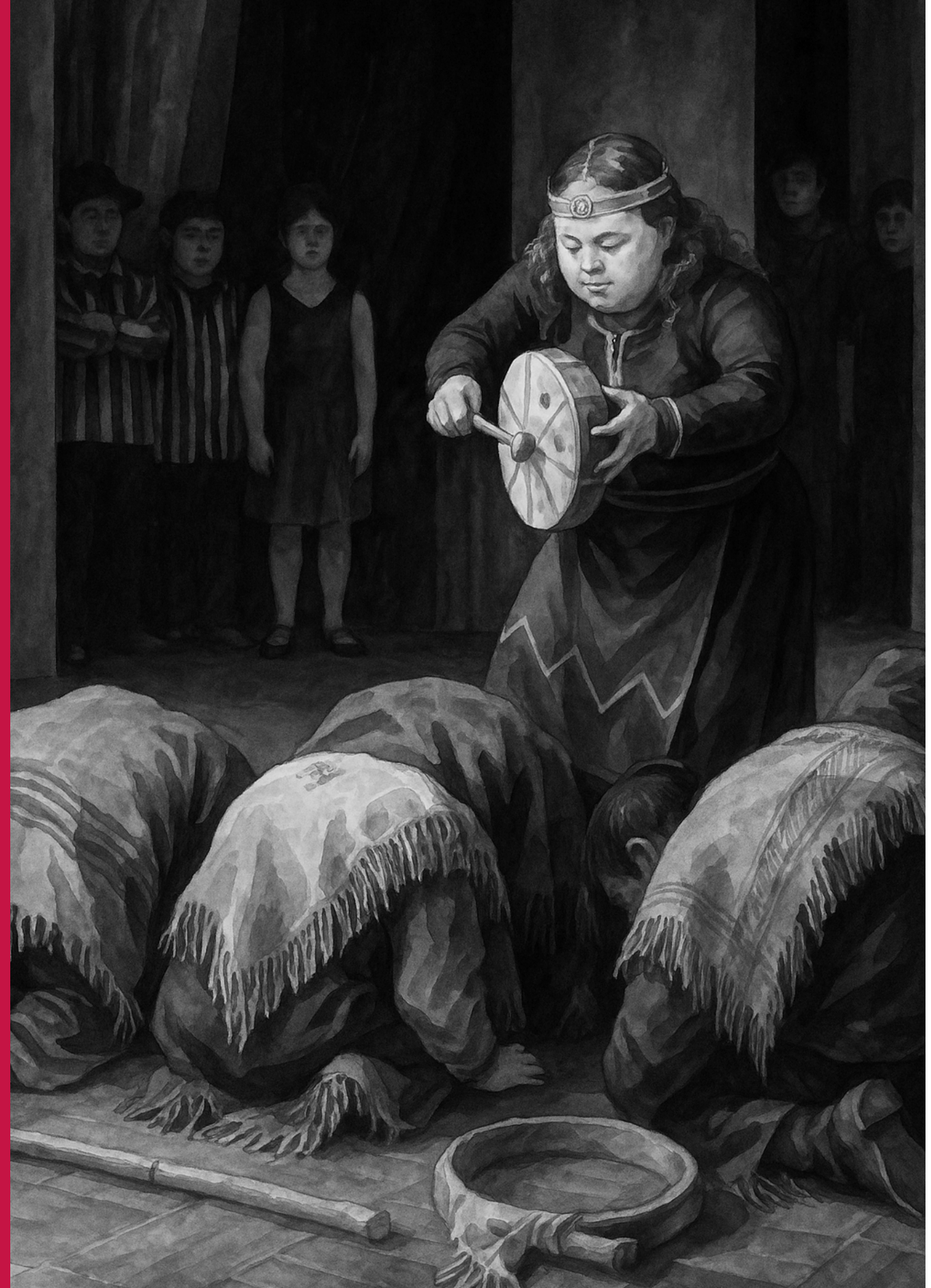
Los objetos evocadores de otros objetos son aquellos que asumen por alguna característica en particular el significado de otros objetos. En esta relación que se establece, el significado es construido con la evocación consciente e intencionda que realiza el profesor junto al estudiante que interpreta. A partir de este acuerdo de uso del objeto, se va estableciendo su función, su utilidad y el uso del objeto al cual se quiere evocar, lo cual se plasma en movimientos, acciones o desplazamientos específicos y característicos. Metodológicamente, esta transformación sólo se realiza en el trabajo del ensayo escénico, ayudado por el contexto y el trabajo entre profesor y estudiante.

Creación visual con inteligencia artificial, diseño y edición: Natalia Millar

Ejemplo: En el montaje escénico denominado "Cuentos de mis Antiguos" se utilizaron las varas de coligüe como objetos evocadores de otros objetos, evocando y significando: una pala, un báculo, una espada, un instrumento, un arma, etc.

Representación ensayo "Cuentos del Carbón", Teatro Cariola, Santiago, Chile.

Creación visual con inteligencia artificial, diseño y edición: Natalia Millar



Objetos de la experiencia

En esta experiencia escénica con estudiantes con síndrome de down se utilizaron algunos objetos pivot, que estuvieron siempre presentes durante el trabajo realizado, los cuales desde el punto de vista pedagógico, fueron importantes para la concreción de los montajes que estuvieron en alguna medida siendo utilizados pedagógicamente.

La tarea de estos objetos en esta experiencia, colaboraron a la toma de conciencia de ciertas partes del cuerpo en función de sus movimientos y desplazamientos **(guantes, sombreros, etc.)** y otros que se transforman en extensiones del cuerpo para interactuar con todo aquello que está fuera de cada una de las interpretaciones de los estudiantes **(pañuelos, varas de coligüe, mantas, ponchos, etc.)**

Los guantes

Desde la experiencia escénica con personas con discapacidad, estos elementos permiten que los estudiantes en el contexto del trabajo de pantomima, puedan centrar la atención en los movimientos y desplazamientos de la mano, al momento de evocar diferentes ideas, sentimientos y necesidades del personaje a interpretar.

Para los estudiantes, los guantes se transforman desde el punto de vista kinestésico, en una herramienta mediadora del conocimiento experiencial entre el propio cuerpo de los estudiantes y los elementos que forman parte de nuestro entorno.

A modo de ejemplificar, los guantes fueron fundamentales para la construcción de los movimientos de personajes como un “mozo” que manipula objetos sobre una bandeja, “un mago haciendo aparecer un conejo en su sombrero”, “un niño” que está contando los pétalos de una flor, etc.

Creación visual con inteligencia artificial, diseño y edición: Natalia Millar

Los sombreros

Son elementos que permiten a los estudiantes con discapacidad situarse y habitar vivencialmente los personajes que les corresponderá caracterizar. Los sombreros en este tipo de experiencia son fundamentales porque es el primer acto de apropiación concreto del personaje que el estudiante va a vivir.

En este sentido, esta experiencia escénica nos muestra que en contextos de discapacidad, trabajar la presentación de una idea y/o conceptos simbólicos a partir de un objeto, nos permitirá metodológicamente acceder a los significados que el mundo sensible nos ofrece.

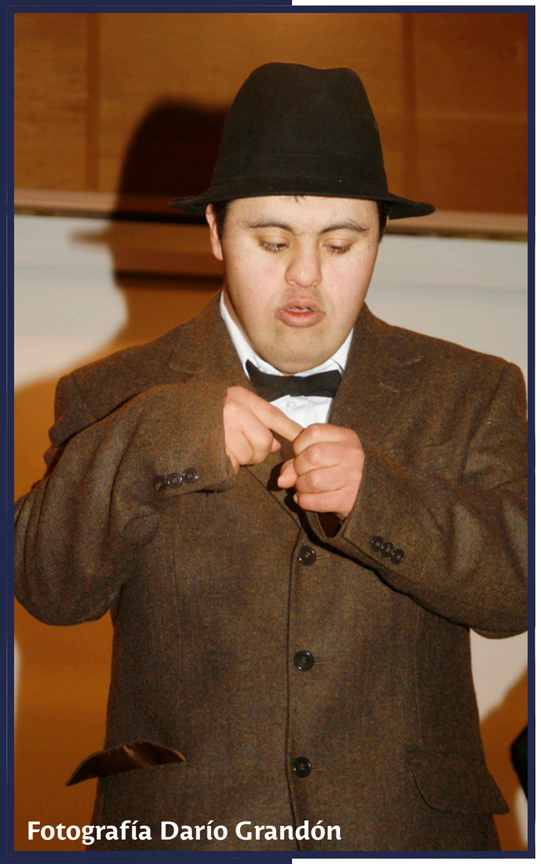
A modo de ejemplo, la idea de representación de un personaje como un mago para los estudiantes, encuentra en su sombrero un elemento que le permite asir, aprehender y hacer propio la experiencia de ser mago.

Fotografía Darío Grandón

Fotografía La Silladown

Creación visual con inteligencia artificial, diseño y edición: Natalia Millar

Fotografía La Silladown



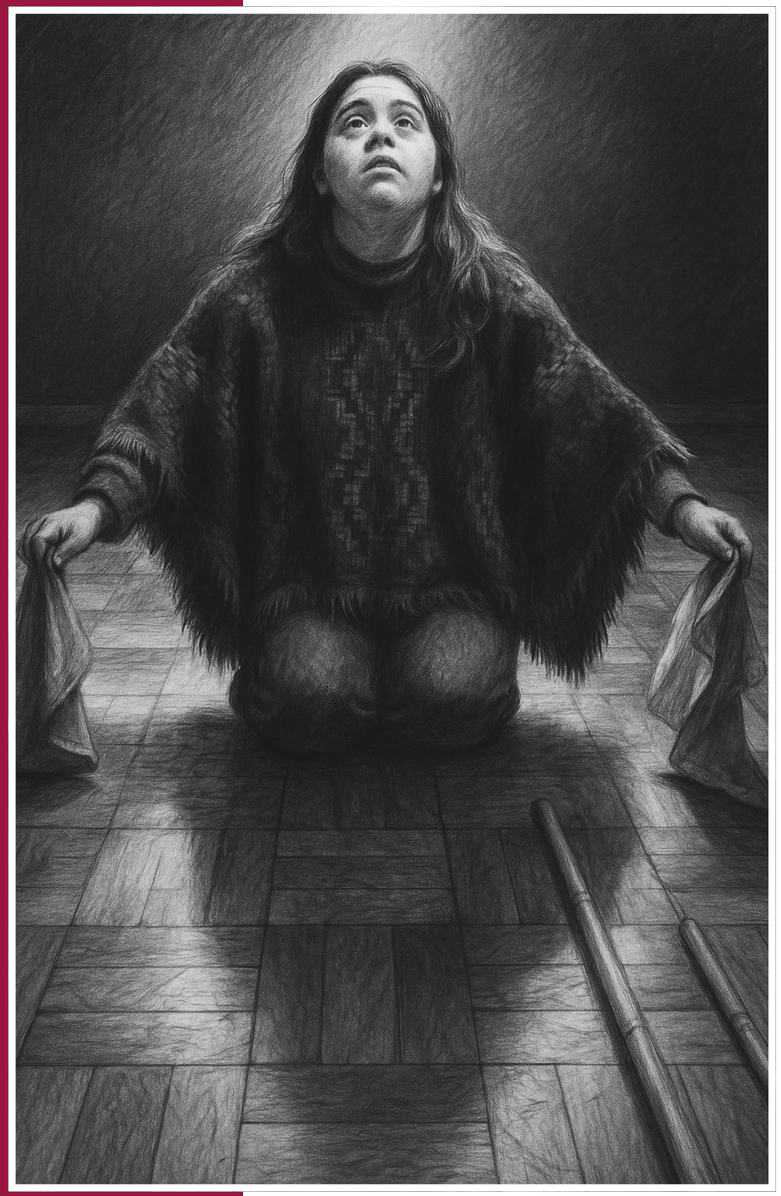
Fotografía Darío Grandón

Los pañuelos

En esta experiencia escénica, los pañuelos se transforman en extensiones del cuerpo, elementos que permiten al estudiante con discapacidad interactuar con el medio o contexto escénico desde una nueva perspectiva sensorial distinta.

Los movimientos a los que se pueden acceder desde el punto de la interpretación, y en ese sentido las posibilidades que entrega a los estudiantes para que experimenten diferentes personajes.

En el trabajo escénico titulado “Cuentos de los Antiguos”, los pañuelos entregaron a los actores que representaban al sol y la luna de movimientos livianos y gráciles de brazos y manos que les permitió sentir e interpretar un componente aereo y etereo, de fragilidad y magia.



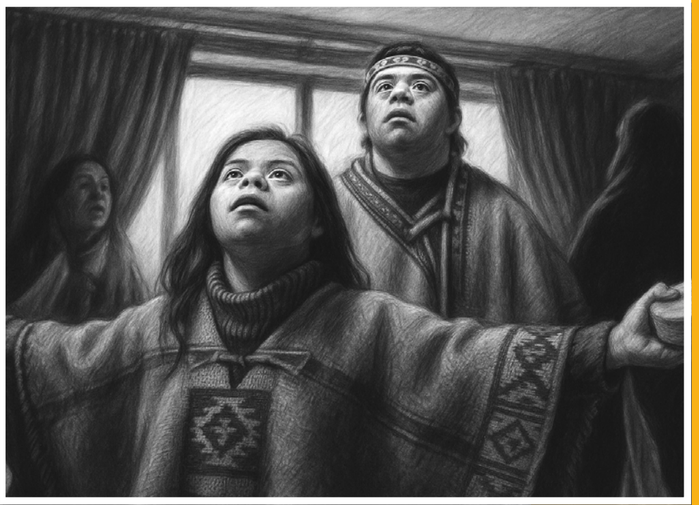
Creación visual con inteligencia artificial, diseño y edición: Natalia Millar

Los ponchos y mantas

Estos elementos utilizados en la experiencia escénica con estudiantes con síndrome de down permiten colaborar con la interpretación de los personajes que tienen que representar.

La posibilidad de transformación del cuerpo que entregan estos elementos colabora con la representación de diversos personajes independientemente de las diferentes formas y acciones que requieren.

En este sentido, ocultar los brazos, cubrir espacios con nuevas formas corporales, experimentar nuevos movimientos, alar los cuerpos, desaparecer, renacer tronco, imitar los movimientos de las aves en su desplazamiento, desaparecer, renacer, etc.



Creación visual con inteligencia artificial, diseño y edición: Natalia Millar

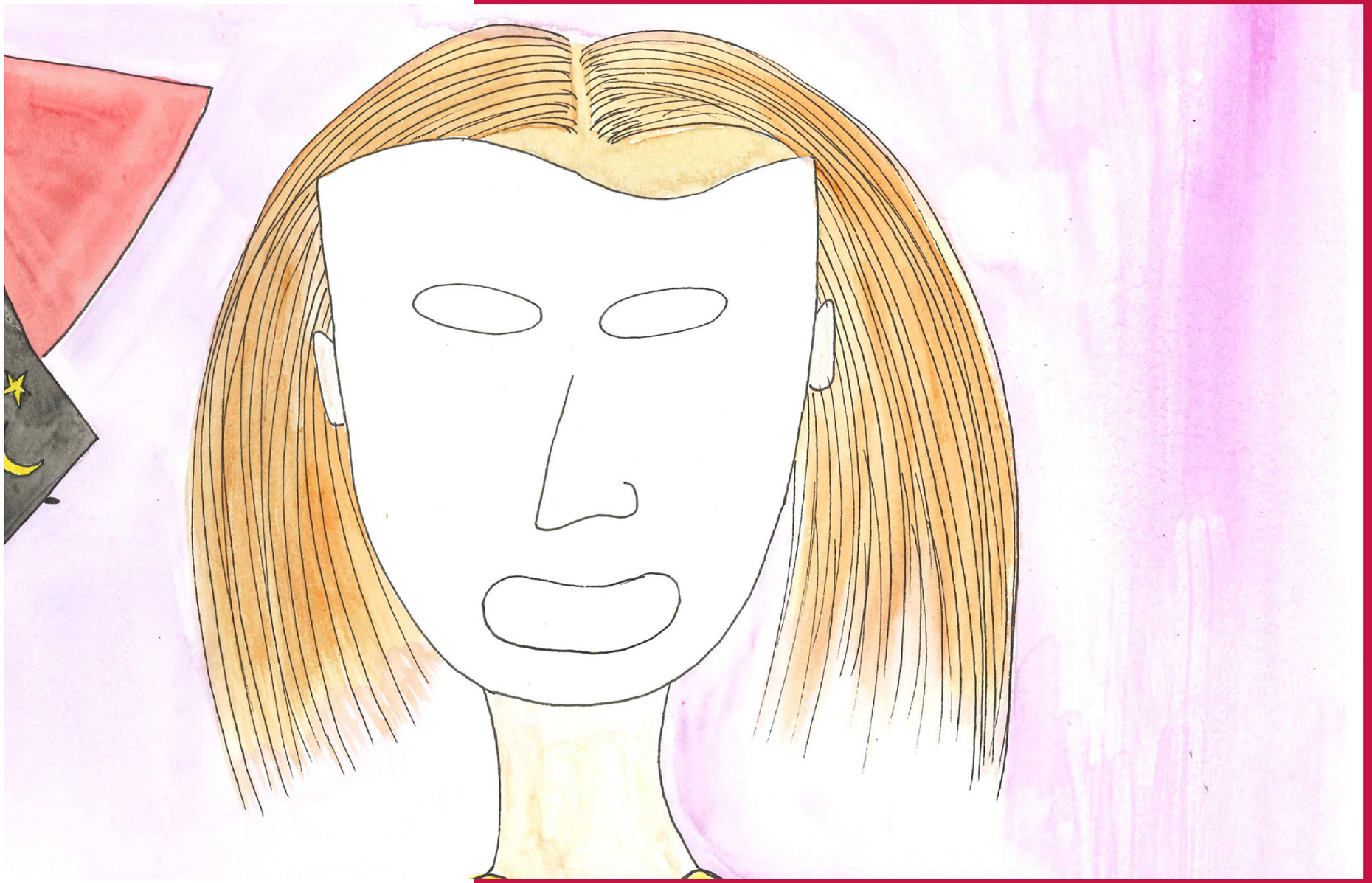
Las máscaras

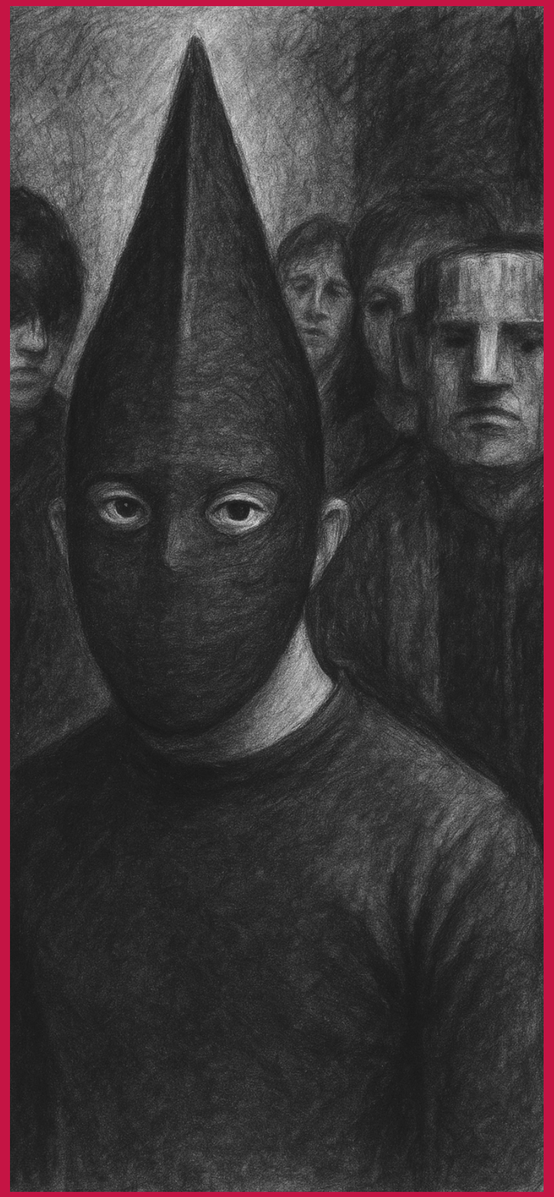
Son elementos escénicos que permiten lograr caracterizaciones más contextualizadas y concretas para el trabajo con estudiantes y particularmente con aquellos con síndrome de down.

Las máscaras permiten habitar los personajes a interpretar, haciendo propias las características y apariencias físicas (formas, texturas, colores, etc.) a través de sus vivencias al incorporarlas a sus cuerpos, para posteriormente hacerlas aparecer al momento de personificarlas.

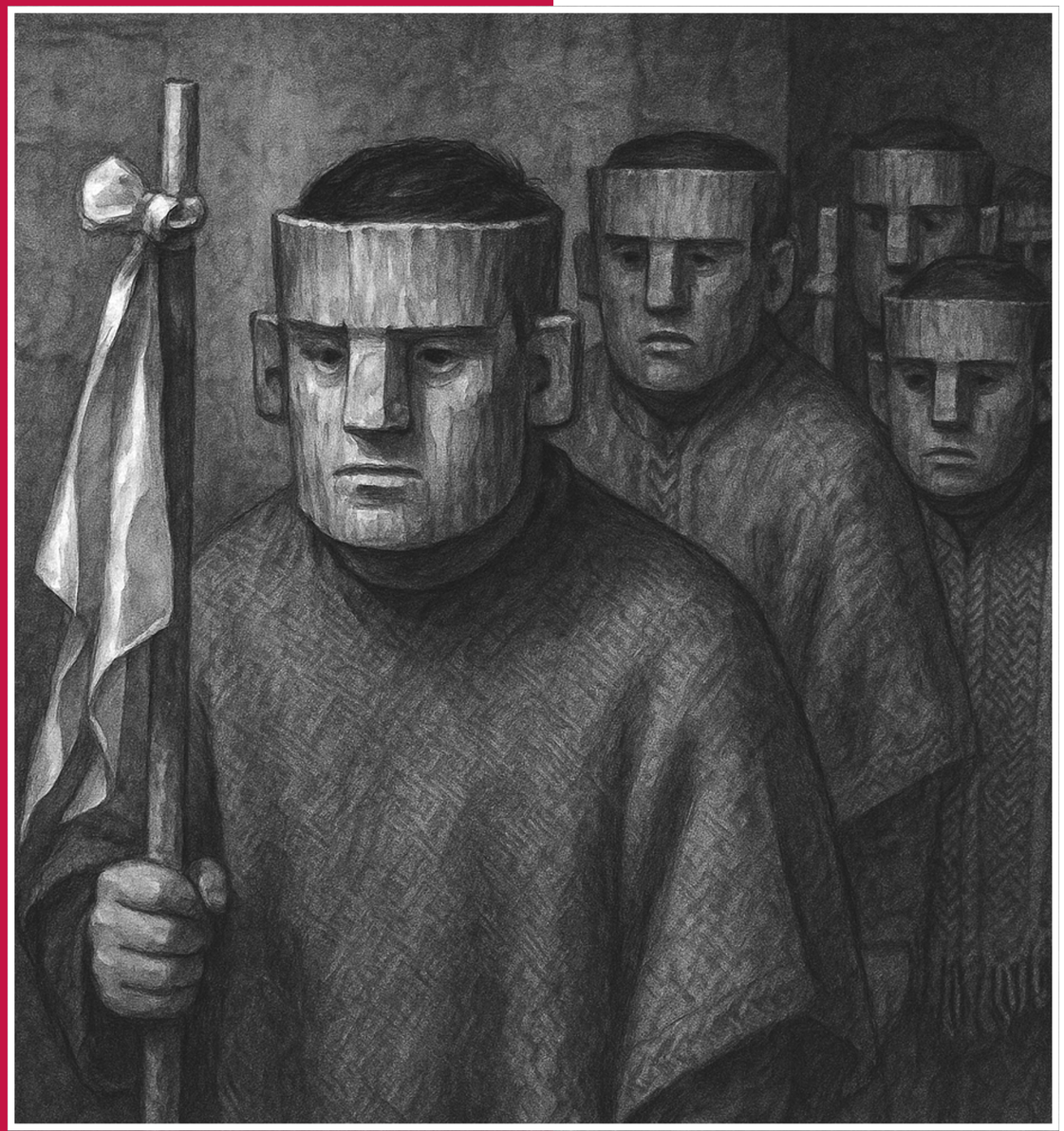
"la máscara expresiva hace aparecer las grandes lineas de un personaje. estructura y simplifica el juego, dado que delega al cuerpo actitudes esenciales. depura el juego, filtra las complejidades de la mirada psicologica, impone actitudes piloto al resto del cuerpo..."

Jacques Lecoq, 2001. El Cuerpo Poético





Creación visual con inteligencia artificial, diseño y edición: Natalia Millar



Escuela de Expresión Escénica
"LA SILLA"
PRESENTA
Los Siete
Pecados Capitales.
Adaptación de la Obra
de Marcel Marceau
para jóvenes con Síndrome de Down.
25 de Agosto del 2006
A las 20:30 horas
Teatro Novedades
Cueto Nª 257. Stgo.
Patrocinan:
GOBIERNO DE CHILE
FONADIS

La Otra Ventana
Teatro, inclusión y creación comunitaria

Este libro es una invitación a mirar una ventana distinta, luminosa y comprometida. En este recorrido se observa un trabajo escénico con niños, niñas y jóvenes con Síndrome de Down, donde durante diez años habitaron un espacio teatral representando sus ritmos, la escucha de sus cuerpos, viviendo y expresando un arte escénico inimaginable, que va más allá del lenguaje habitual.

Se trabaja con una metodología que no se impone, que invita a ser, a sentir. Esta experiencia teatral se construyó paso a paso, en un diálogo constante con las necesidades y las potencialidades de cada participante. En el libro se abordan las características de estrategias utilizadas para la enseñanza de los guiones en diversas obras teatrales.

La otra ventana es un libro que está dirigido a la docencia, a la pedagogía del amor, a la investigación, a estudiantes y a quien quiera empaparse no sólo de una práctica compartida, sino a una documentación sobre lo artístico, lo afectivo, la escucha del otro transformado, de jóvenes protagonistas en libertad de expresiones y de encuentros mágicos que se miran en escenas transformadoras.

Universidad Austral de Chile
Sede Puerto Montt

Laboratorio de Innovación Interdisciplinario para la Educación Inclusiva

Universidad Austral de Chile
Instituto de Especialidades Pedagógicas