

## **Sentir/Interpretar: Puesta en escena accesible para comunidad en el espectro autista.**

**José Orlando Rozo Gómez**

[jorozog@udistrital.edu.co](mailto:jorozog@udistrital.edu.co)

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Colombia

### **Resumen**

La investigación-creación en proceso *El toro y el torero: indagaciones, experimentación y reflexiones en torno a las relaciones de poder en los pregrados musicales en Bogotá, Colombia*, desarrollada en el marco de la Maestría en Estudios Artísticos, cuestiona las dinámicas de poder dominador/dominado presentes en la academia. Como elemento movilizador de esta reflexión surge la puesta en escena *Sentir/Interpretar*, concebida para dialogar con población dentro del espectro autista. La obra narra la experiencia de un estudiante de música que enfrenta una situación de pánico escénico durante un examen ante una maestra formada en una academia europea, poniendo en tensión relaciones de autoridad, evaluación y control.

La puesta en escena articula actuación, diseño lumínico y elementos sensoriales, utilizando luces de colores específicos para representar las emociones predominantes del protagonista. Este recurso busca facilitar la identificación emocional y la empatía en personas dentro del espectro autista,

especialmente en aquellas que experimentan dificultades para reconocer y comprender los estados emocionales ajenos. Igualmente, se aborda el potencial de las artes escénicas como medio de comunicación sensible e inclusivo para la población dentro del espectro autista, así como el proceso de concepción de la puesta en escena. Asimismo, se presenta un análisis de las presentaciones realizadas y la recepción de la obra por parte del público, reflexionando sobre su impacto y alcances dentro de la comunidad participante.

**Palabras clave** Relaciones de poder, interpretación musical, artes escénicas, espectro autista.

### **Abstract**

The research-creation project in progress *The Bull and the Bullfighter: Inquiries, Experimentation, and Reflections on Power Relations in Undergraduate Music Programs in Bogotá, Colombia*, developed within the Master's Program in Artistic Studies,

questions the dominator/dominated power dynamics present in academia. As a driving element of this reflection, the stage performance *Feel/Interpret* was created, conceived to engage with audiences within the autism spectrum. The piece narrates the experience of a music student who faces a situation of stage fright during an examination before a teacher trained at a European academy, thereby placing tensions around authority, evaluation, and control at the center of the narrative.

The staging articulates acting, lighting design, and sensory elements, using specific colored lights to represent the protagonist's predominant emotions. This resource aims to facilitate emotional identification and empathy in individuals within the autism spectrum, particularly those who experience difficulties recognizing and understanding others' emotional states. The presentation also explores the potential of the performing arts as a sensitive and inclusive means of communication with audiences within the autism spectrum, as well as the process through which the performance was conceived. Finally, it presents an analysis of the performances that have taken place and the reception of the work by audiences, reflecting on its impact and scope within the participating community.

**Keywords** Power relationships, musical interpretation, performing arts, autism spectrum.

## I. Introducción

La investigación de maestría en curso se centra en las figuras del toro y el torero como metáfora de las relaciones de dominación presentes en los procesos de formación de los pregrados musicales en Bogotá. Estos personajes protagonizan un texto literario construido a partir de las experiencias de un grupo focal de estudiantes y exestudiantes de música, en el que se narran situaciones donde se evidencian dinámicas de poder de tipo dominador–dominado.

La construcción de este relato colectivo supuso un desafío narrativo, ya que experiencias como la competitividad tóxica, las burlas entre compañeros, la aparición de pánico escénico, la frustración o la sobrepresión debían ser representadas mediante elementos simbólicos y narrativos vinculados a la tauromaquia. A pesar de estas dificultades, el grupo focal realizó un proceso de reflexión, creatividad y adaptación que permitió la construcción del relato *El toro y el torero*.

Sin embargo, entre los posibles integrantes del grupo focal se encontraban Nicolás y Juan Diego<sup>1</sup>, quienes cuentan con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista y experimentan dificultades para identificar o interpretar los estados emocionales de otras personas. Aunque ambos manifestaron interés en contribuir al objetivo del proyecto —visibilizar las violencias veladas presentes en la formación musical—, el proceso de construcción del relato literario no resultaba del todo adecuado para su forma de participación.

En este contexto surge la puesta en escena *Sentir/Interpretar*, concebida como una herramienta de difusión y reflexión orientada a promover ambientes musicales menos violentos a través del diálogo crítico. La propuesta busca, además, explorar formas de comunicación escénica que resulten accesibles para públicos diversos, incluyendo personas dentro del espectro autista.

## II. Marco Teórico

El desarrollo de la puesta en escena *Sentir/Interpretar* se sustenta en un marco

conceptual que articula reflexiones provenientes de los estudios del cuerpo, la experiencia sensible y la comunicación en las artes escénicas, de igual forma y como señala Augusto Boal (2009), el teatro puede convertirse en un espacio de reflexión crítica sobre las relaciones sociales de poder. Desde el campo de los estudios sonoros y de la experiencia perceptiva, Ana María Ochoa (2014) propone el concepto de *auralidad* para comprender cómo las formas de escuchar, sentir y percibir están mediadas por contextos culturales e históricos. Esta perspectiva permite pensar la escena como un espacio donde las emociones y los significados se transmiten no solo a través del lenguaje verbal, sino también mediante recursos sensoriales.

Asimismo, las reflexiones sobre educación artística e investigación-creación planteadas por Juan Fernando Cáceres destacan el potencial del arte como forma de producción de conocimiento y como medio para explorar experiencias corporales y afectivas que difícilmente pueden expresarse mediante lenguajes exclusivamente analíticos.

---

<sup>1</sup> Pseudónimos usados según el deseo de los participantes.

A su vez, desde una perspectiva crítica latinoamericana, las ideas de Adolfo Albán Achinte sobre las estéticas de la re-existencia permiten comprender las prácticas artísticas como espacios de autorrepresentación y creación de sentidos alternativos frente a las formas hegemónicas de producción cultural. En este sentido, la pieza se concibe como un lugar donde es posible visibilizar experiencias sensibles y generar nuevas formas de diálogo con el público.

En diálogo con estos planteamientos, la puesta en escena utiliza recursos sensoriales —como la iluminación cromática asociada a estados emocionales— para traducir las vivencias del personaje en estímulos visuales que acompañan la narrativa. Este dispositivo busca facilitar procesos de identificación emocional y ampliar las posibilidades de comunicación con públicos diversos, en especial, con personas dentro del espectro autista.

### III. Desarrollo de la investigación

La investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo y reflexivo inscrito en la investigación-creación, entendida como una metodología que articula procesos artísticos y producción de conocimiento. En este caso, la puesta en escena *Sentir/Interpretar* funciona

simultáneamente como dispositivo artístico y como herramienta de indagación sobre las posibilidades comunicativas de las artes escénicas con públicos diversos, particularmente con personas dentro del espectro autista.

El proceso metodológico se estructuró en tres momentos principales. En primer lugar, se realizó una exploración conceptual y dramaturgica orientada a construir la narrativa escénica. La obra presenta la experiencia de un estudiante de música que enfrenta una situación de pánico escénico durante un examen ante una maestra formada en una academia europea. Esta situación permite problematizar relaciones de autoridad, evaluación y control presentes en los contextos educativos artísticos. Posteriormente, la escena da paso a un monólogo en el que el personaje despliega una serie de cuestionamientos dirigidos a los discursos y estructuras que legitiman relaciones de poder con roles dominador-dominado.

En un segundo momento, se diseñó —con la asesoría de Nicolás y Juan Diego— la propuesta escénica, integrando recursos actorales, lumínicos y sensoriales a partir de un proceso de creación participativa. Un elemento central de la puesta en escena

consiste en el uso de iluminación cromática asociada a distintos estados emocionales del protagonista —como miedo, ansiedad o confusión— con el propósito de traducir estas experiencias en estímulos visuales que acompañen la acción dramática. Este recurso busca facilitar procesos de identificación emocional y ampliar las posibilidades de comprensión de la escena para públicos con diversas formas de percepción y procesamiento emocional. Asimismo, en dos momentos de la puesta en escena —a mitad y al final— se formulan preguntas abiertas al público con el fin de promover procesos de reflexión crítica.

Finalmente, se realizaron presentaciones piloto de la obra y se recogieron observaciones sobre su recepción por parte del público. Estas instancias permitieron reflexionar sobre el alcance del dispositivo escénico como medio de comunicación sensible, así como sobre las posibilidades y límites de las artes escénicas para generar experiencias accesibles e inclusivas. La discusión de estos resultados se orienta a analizar cómo los recursos sensoriales empleados en la puesta en escena pueden contribuir a construir puentes de comprensión emocional, al tiempo que plantean preguntas críticas sobre las formas tradicionales de representación y comunicación en el teatro.

#### IV. Conclusiones.

La experiencia de creación y puesta en escena de *Sentir/Interpretar* permite evidenciar el potencial de las artes escénicas como espacio de experimentación estética y de comunicación sensible con públicos diversos. La incorporación de recursos sensoriales — como el uso de iluminación cromática asociada a estados emocionales— amplía las posibilidades expresivas del teatro y facilita formas alternativas de comprensión de la experiencia dramática.

Los resultados preliminares sugieren que este tipo de dispositivos escénicos pueden contribuir a generar puentes de identificación emocional con personas dentro del espectro autista, especialmente en casos donde el reconocimiento de las emociones ajenas representa un desafío. De esta manera, la escena no solo funciona como representación artística, sino también como un espacio de mediación que traduce experiencias emocionales en códigos visuales y sensoriales más accesibles.

Asimismo, el proyecto pone en relieve la importancia de pensar las prácticas escénicas desde perspectivas inclusivas, cuestionando modelos tradicionales de producción y recepción teatral que suelen asumir formas

homogéneas de percepción y comprensión del público. En este sentido, la investigación-creación se presenta como una vía pertinente para explorar nuevas formas de relación entre arte, conocimiento y comunidad.

Finalmente, este proceso abre la posibilidad de continuar investigando cómo las artes escénicas pueden diseñar estrategias estéticas que reconozcan la diversidad de experiencias perceptivas y emocionales, contribuyendo a la construcción de prácticas artísticas más sensibles, inclusivas y socialmente situadas. En este sentido, la exploración del potencial de las artes escénicas para dialogar con poblaciones diversas se encuentra aún en desarrollo, y *Sentir/Interpretar* constituye una propuesta escénica en construcción.

Al haber sido concebida para públicos dentro del espectro autista, la pieza enfrenta todavía el desafío de seguir ajustándose para ampliar su alcance dentro de esta comunidad. Asimismo, surge la pregunta sobre hasta qué punto es posible abarcar la diversidad de experiencias presentes en el espectro autista mediante un dispositivo escénico que implica condiciones propias del espacio teatral, como la presencia de otros espectadores, niveles de volumen o estímulos lumínicos que, aunque adaptados, pueden resultar intensos para personas con alta hipersensibilidad sensorial.

## V. Referencias

- Albán Achinte, A. (2018). *Prácticas creativas de re-existencia: Más allá del arte... el mundo de lo sensible*. Ediciones del Signo.
- Boal, A. (2009). *Teatro del oprimido y otras poéticas políticas*. Alba Editorial. (Trabajo original publicado en 1974).
- Cáceres Jaramillo, J. F. (2024). *Prácticas del fracaso: Lugar de indisciplina y contraacademia* [Tesis de doctorado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas]. Repositorio Institucional RIUD. <https://repository.udistrital.edu.co/items/93c50758-dacc-4ad2-b70c-0dd0d42bba27>.
- Ochoa Gautier, A. M. (2014). *Aurality: Listening and knowledge in nineteenth-century Colombia*. Duke University Press.