

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz

Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Centro Nacional de las Artes

Periodo: **del 16 de abril al 16 de octubre de 2014**

Proyecto: **Promoción, Difusión y Preservación de la Cultura y las Artes**

Clave. XCAD000194

Marcos Alfonso Salas Calleja

Matricula **209241663**

Licenciatura: **Diseño Industrial**

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Tel: 70973568

Cel. 5585 054286

Correo electrónico: mac_guuner@hotmail.com

Introducción

El arte es un elemento esencial en la vida del ser humano, ya que expresa emociones y sentimientos de formas distintas por medio de la música, la pintura, la danza, la escultura, entre otras. El Centro Nacional de las Artes (CNA) recinto de difusión que es parte de Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, es un espacio donde se pueden apreciar todas las Bellas Artes en un solo lugar.

Dentro del CNA se da difusión a las diferentes expresiones artísticas hablando en específico de las artes escénicas, lugar en que realicé mi servicio social, el teatro es el género literario que comprende las obras concebidas en un escenario ante un público, es un lugar donde se logran fusionar diferentes artes de una forma que el público espectador puede experimentar varias sensaciones y sentimientos.

La representación de una obra teatral depende de muchos componentes para poderse llevar a cabo; la presencia de actores o bailarines en acción, el escenario, la escenografía la iluminación, la música, el público etc.

En el Centro Nacional de las Artes existen distintos recintos para apreciar el arte, uno de ellos es el Teatro Raúl Flores Canelo, donde me permitieron realizar mi Servicio Social, espacio utilizado principalmente para artes escénicas como de la danza y la actuación, en él se hacen representaciones de los alumnos de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, además de diversas compañías de baile reconocidas.

Para hacer posible una obra teatral se necesita de un gran esfuerzo material y humano que está detrás del escenario y en el Teatro Raúl Flores Canelo no es la excepción, ahí todos los elementos se conjuntan para lograr que cada función se lleve a cabo de la mejor forma.

La estructura del personal que trabaja en el Teatro Raúl Flores Canelo se divide en tres áreas; Iluminación, Audio y Tramoya esta última se incluye utilería entre sus funciones.

Durante mi estancia en el Teatro realizando mi Servicio Social tuve la oportunidad de desarrollar actividades en las tres áreas que me asignaron, dando diferentes apoyos como por ejemplo; movimientos en los telares, la colocación de luminaria, movimientos para los diferentes tipos de afore, colocación de micrófonos y todo esto para conocer los diferentes trabajos que realiza cada una de las personas y aplicar los conocimientos adquiridos en mi carrera.

Objetivo general y objetivos específicos

Una de las cosas importantes a lograr durante mi estancia en el Centro Nacional de las Artes es aplicar mi aprendizaje y conocimientos de mi carrera de Diseño Industrial para poder comprender como funciona el mundo laboral y profesional en un entorno de trabajo, conviviendo con personas con experiencia en lo que hacen y colaborando para lograr un objetivo en común.

Considero que el objetivo principal era el de concluir mis horas satisfactoriamente y desempeñarme de la mejor forma, no sólo cumplir por cumplir con el trámite del Servicio Social, sino, dedicarle tiempo y entusiasmo para poder tomarle gusto a lo que estaba haciendo, creo que ese punto fue determinante para continuar y no desistir o dejar de presentarme a las actividades.

Algo muy importante fue haber tenido la disposición de aprender todo de una buena forma, en específico por que el arte y el teatro son elementos que me gustan y que deseaba algún día formar parte, pues mi formación personal y académica siempre ha sido enfocada hacia el arte y el diseño.

Pienso que el diseño industrial y el arte se pueden fusionar y en particular uno de los objetivos que me planteé al inicio fue encontrar ese punto en el que estas dos disciplinas se conjugan entre sí para el beneficio del teatro, me di cuenta de eso estando dentro, ya que de todas las actividades que realicé observé que para cada obra el diseño es de gran ayuda y está relacionado en cada área como por ejemplo en el vestuario, la escenografía, los colores, la iluminación, utilizando todo esto para lograr un resultado armónico, visualmente agradable y que logra provocar sensaciones para el público espectador.

El principal objetivo que me planteé fue el demostrarme a mí mismo que la fusión del diseño con el arte puede llevar a grandes cosas, como ya lo había mencionado, si estas dos disciplinas se conjugan habrá mayor campo laboral y mejoras en las puestas en escena y recintos donde se albergan dichas obras, contribuyendo así para tener una mejor calidad en los espectáculos y así una mayor difusión de la cultura y las artes.

Tener la oportunidad de realizar mi Servicio en un lugar que considero muy importante para el diseño y el arte, los objetivos y retos que me propuse son los de aprender al máximo y aplicar mis conocimientos para solucionar problemáticas enfocadas al diseño además de conocer la estructura teatral y lo que hace posible una función teatral.

Metodología utilizada

La metodología que realicé fue:

- 1.- La Observación; el observar mi entorno en el que me iba a desarrollar, conocer los espacios donde iba a trabajar, recorriendo los accesos y salidas para familiarizarme con el Teatro.
- 2.- Presentarme ante los técnicos y personas con las que iba a convivir durante mi estancia en el teatro y todas las áreas, con el fin de llevar una buena comunicación y tener un ambiente de cordialidad para poderme desenvolver bien en las actividades que me serían asignadas.
- 3.- Tener una capacitación previa para conocer la estructura administrativa del teatro y cómo funcionan todas sus partes aprendiendo todo lo que me fuera útil para mis actividades a desarrollar.
- 4.- Hacer una bitácora y tomar registro día a día de cada actividad y experiencias, fechas, palabras y términos teatrales que me serían útiles para poder conocer y desarrollar un lenguaje teatral que hasta ese momento desconocía. Al mismo tiempo recopilar y guardar folletos y propagandas de los eventos que se presentaban y así poder conocer más de las funciones que tenía que apoyar.
- 5.- Aplicar mis conocimientos profesionales y técnicos para las actividades a realizar, combinados con lo aprendido dentro del teatro específicamente en actividades de creación de utilería y escenografía tomando como base valores como respeto, disciplina y trabajo en equipo.
- 6.- Aprender y corregir los errores cometidos cambiando la forma de hacer las cosas para lograr mejores resultados.
- 7.- Trabajar con un grupo de personas con estudios muy variados, es decir, que a partir del trabajo interdisciplinar se conforma el equipo de trabajo.
- 8.- Hacer un balance de lo bueno y malo, de los pros y contras que detecté en todas las actividades y situaciones vividas para posteriormente poder realizar mi informe final.

Actividades realizadas

Primeramente tuve una capacitación para conocer los componentes y todas las partes que forman un escenario teatral, me explicaron que en el teatro hay tres aéreas para laborar: la primera es tramoya, que es la parte técnica detrás del escenario que se basa en los movimientos del telón, cicloramas y demás componentes incluyendo utilería. La segunda área es iluminación, se encarga de todas las lámparas y luces que se manipulan durante la función y la tercera es audio ubicada en cabina, lugar detrás de butacas, ahí se manejan los elementos sonoros que se utilizan y que complementan la función, así como, todo lo relacionado con el equipo de audio, como son micrófonos, bocinas, cables etc.

Para comenzar con el Servicio Social en el Teatro, el jefe de foro Aurelio Columna Vega me asignó al apoyo en al área de tramoya y para conocer más de como se estructura un teatro tuve una visita a parrilla, lugar situado a unos treinta y seis metros de altura sobre el escenario es ahí donde se encuentran todos los tensores y mecanismos de poleas que conectan a cada vara del teatro y son controlados por los técnicos tramoyistas.

Algunas de las actividades que realicé fue haciendo movimientos en los telares, coordinados por el traspunte movimientos como subir y bajar el telón, el ciclorama, bambalinas, bajar el afore, cambiar telones llamados piernas en el lenguaje teatral, dar limpieza al linóleo, colocación de luminarias etc.

El Teatro Raúl Flores Canelo, Plaza de la Danza y el Foro Experimental Black Box, son los tres escenarios que dan servicio a la Escuela Nacional de Danza, están considerados como principales recintos dentro de CNA para llevar a cabo actividades dancísticas del género contemporáneo y clásico, además de alberga puestas en escena de diversas compañías externas de gran renombre internacional que ahí también se presentan y buscan tener mayor proyección y difusión.

En los lugares mencionados anteriormente pude desenvolverme como apoyo en los diferentes eventos que tuvieron lugar ahí realizando algunas cuestiones de logística, ayudando al personal y a los técnicos del teatro, comprendiendo que todo evento que tuviese lugar se tenía que calendarizar y planear con varios días de anticipación para poder coordinar cada movimiento de los técnicos, tramoyistas y utileros para no afectar con los movimientos de la obra y sus actores.

Entre las actividades a realizar estuvieron la preparación y ubicación de utilería en cada obra si así lo requerían, además de apoyo en la colocación de micrófonos, monitores para ensayos y funciones en cada uno de los tres foros disponibles; en la parte técnica estuve también ayudando con la operación de sistemas de monitoreo, diademas y reproductores o micrófonos, elementos utilizados por los traspuntes, pues son las personas que se encuentran en constante comunicación con los encargados que coordinan las luces y movimientos teatrales ubicados en la cabina.

Una de las cosas importantes que aprendí es que antes de cada función era necesario estar en el teatro horas antes, ya que cada presentación realizada debe de estar bien planeada y estructurada en cuestión técnica y humana puesto que hay factores externos que rodean a un evento y que de ninguna forma deben afectar el trabajo en escena, por ejemplo es necesario probar cada movimiento en el escenario durante los ensayos, se tenían que preparar los telones, las varas, probar micrófonos e iluminación, teniendo todo listo se daba comienzo a un ensayo general.

El mantenimiento del teatro es un aspecto fundamental para que las funciones se lleven a cabo, si las condiciones no son las idóneas no se presentaría ningún espectáculo en el teatro. Estando detrás del escenario he aprendido a valorar la gran labor que hacen todas las personas que ahí trabajan para que cada función salga bien, coordinados y comandados de buena manera hacen que cada evento empiece y termine correctamente.

Durante la celebración del Día Internacional de la Danza apoyé en la elaboración de escenografías y utilería para obras en el Teatro Raúl Flores Canelo, una de las principales obras que se presentaron consistía en representar la época colonial mediante danza y cantos, ahí colaboré y apoyé en el armando y desarmando una carreta elaborada de madera y armada con ensambles sencillos y pernos que servían como anclajes para el rodamiento de las llantas ésta carreta entraba y salía en algunos de los actos, a su vez, cuando bajaba el telón en cada intermedio debíamos de cambiar de escenografía de una forma rápida y silenciosa, además de colocar utilería y apoyar a los actores a colocarse en su posición en el escenario.

En las presentaciones de los alumnos de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea estuve colaborando en la realización de escenografías y utilería que necesitaron en algunas funciones, también en el enfoque de luminarias y programación de luces, apoyando en la sincronización de los espacios escénicos, tomando en cuenta donde tenía que estar cada elemento escenográfico, utilería y tramoya.

Una de las presentaciones de los alumnos de quinto grado de la Licenciatura de Danza Contemporánea se llamó “Desierto bajo Escenografía Lunar” presentada en el Foro Experimental Black Box, lugar situado en la planta baja del teatro Raúl Flores Canelo y que tiene acceso por la entrada de la Escuela Nacional de Danza, éste foro tiene la peculiaridad que la obra se lleva muy cerca del espectador pues las escenas y actores están a unos cuantos pasos del público generando mayor empatía y conexión con la obra.

Ahí se tuvo que colocar una escenografía conformada por cajones y escalones hechos de madera y de diferentes alturas llamados en el mundo teatral como “practicables” en donde los bailarines suben para realizar sus movimientos, el escenario cambiaba visualmente de color mediante el uso de luces de diferentes tonalidades yendo del amarillo, al marrón para ambientar el lugar.

Había que colocar elementos que permitieran la simulación de una casa lo cual implicó hacer movimientos constantes de la utilería, apoyar a los bailarines en sus cambios. Esta fue mi primera participación con el personal del Teatro, ahí conocí algunos de los movimientos y dinámicas que se llevan a cabo para presentar una función, de cómo se prepara el montaje desde las luces, el sonido, los telones y también estuve presente en las reuniones con los directores de cada obra.

Otro evento que tuve la oportunidad de apoyar fue en los preparativos para la ceremonia de graduación de los alumnos de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, junto con personal y autoridades del lugar, apoyé en la planeación y logística de dicho evento además de hacer funciones técnicas como la colocación de micrófonos, probándolos y ecualizándolos, así como, preparar el aforo abierto para que se llevara a cabo la ceremonia de reconocimientos y con la colocación del proyector y el contenido que se iba a visualizar.

Llevé a cabo actividades en las tres áreas cuando La compañía de Danza de la bailarina mexicana Tania Pérez Salas se presentó en el Teatro Raúl Flores Canelo con obra de tres actos “Macho Man”, obra musical en la que participaban actores y bailarines de varias nacionalidades realizando actos escénicos con temas de agrupaciones modernas mexicanas. Ésta obra fue de muchos movimientos teatrales incluyendo a técnicos y tramoyistas con los que trabajé como apoyo, el primer acto se tuvo que colocar una especie de piso con espejos para ambientar y sobre ellos los bailarines pudieran deslizarse con asientos con ruedas similares a las que se usan en las oficinas. Además de eso se colocaron en las varas seis cortinas de plástico para que combinado con las luces se lograra un efecto visual muy agradable y armónico.

En esa misma obra en el tercer acto y aprovechando el tiempo en el intermedio, apoyé en la instalación de una alberca de dimensiones similares a las del escenario para que los actores pudieran representar un baile con agua y arena. Previamente se tenían que preparar lonas de plástico y polines de madera para estructurar y dar forma a la alberca, también se instaló entre los pasillos de tramoya un tinaco lleno de agua caliente, así como, una bomba conectada a una manguera con la cual facilitó que la alberca se pudiera llenar rápidamente durante el intermedio.

Al término de la obra se tenía que vaciar la alberca regresando el agua al tinaco con ayuda de la bomba y desarmar la estructura para poder quitar la lona, dejarla secar y posteriormente limpiar y secar el linóleo del escenario.

En el Foro Experimental Black Box ayudé en el marco de la celebración de la Día Internacional del Teatro se presentó en una obra del género dramático con actores españoles que representaban escenas de la exclusión de la comunidad judía y su sufrimiento durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo ambiente tenía que estar hecho de arena y polvo.

Ahí colaboré en el montaje con colocación de telares y luminarias, haciendo pruebas de luz y sonido, la colocación de luces en distintas intensidades por medio de filtros de color para lograr una atmosfera de desierto porque así lo requería la puesta en escena, además de el acomodo de silla, butacas y esparciendo arena en el escenario para la representación de un desierto. Al término de la representación se tuvo que dar limpieza y recoger la arena que se había utilizado.

En días previos a las funciones ayudaba a dar mantenimiento a los tres espacios teatrales cambiando los telares, revisando micrófonos, cableado, luminaria, cambiando el linóleo, para que quedaran listos para la próxima función.

Con el fin de conocer toda la estructura teatral me gustaba desempeñarme en las diferentes áreas del teatro, si así me lo requerían, tomando en cuenta que la oferta laboral en el Diseño Industrial es muy amplia y comprende aspectos como eventos teatrales y elaboración de escenografía sé que será de gran ayuda para que en un futuro pueda desempeñar labores semejantes y teniendo la experiencia del servicio social, ámbitos que en lo personal me gustaría en algún momento trabajar, puesto que el teatro es una de las bellas artes que me gustan por naturaleza.

Objetivos y metas alcanzados.

El poder contribuir con mis habilidades y conocimientos en Diseño Industrial a un espacio tan importante como es el teatro Raúl Flores Canelo fue el objetivo prioritario en cuestión profesional y personal, la forma de desenvolverme como persona y compañero de trabajo y los conocimientos adquiridos han sido de gran ayuda para mi desarrollo profesional.

Al principio no sabía con certeza a que iba al teatro, si de verdad iba a aplicar mis conocimientos, me preguntaba si sería difícil convivir con personas en un habito laboral o si concluiría o no mi servicio social, éstas fueron algunas interrogantes.

Al final del tiempo que estuve ahí me di cuenta que las metas que al principio pensé dieron un giro inesperado y cambiaron mi perspectiva de ver las cosas con respecto al desarrollo de un espectáculo escénico y teatral. Dándome mayores conocimientos de los que creí que iba a obtener.

En base a los resultados uno de los objetivos que alcancé fue el de aportar mis conocimientos y aplicar mis habilidades técnicas cuando se me requería.

Otro objetivo específico fue el de tomar confianza en mí y mis habilidades como Diseñador Industrial, pues pienso que un punto importante es generar en mí y ante los demás seguridad de lo que se hace y lo que se sabe, además que en el ámbito laboral es vital poder desenvolverse con facilidad en la interacción diaria con las personas que se convive día a día en el trabajo.

Creo yo que la meta alcanzada fue la de cumplir con disciplina y esmero los objetivos que se me encomendaron, con disponibilidad y actitud de aprender durante mi permanencia en el teatro me llevó al conocimiento específico de cómo está conformado un recinto de tal magnitud, además de comprobar que el diseño contribuye mucho en la realización de eventos y espectáculos que para muchas personas son simplemente arte.

Ahora que tuve la oportunidad, quedo satisfecho de alcanzar uno de los objetivos que era conocer la estructura teatral y dar un poco de mis conocimientos y aptitudes para hacer posible una función escénica aportando mis conocimientos previos y sobre todo los aprendidos dentro del Teatro Raúl Flores Canelo, lugar que quedo agradecido por las experiencias vividas y la aportación que han hecho a mi vida profesional y laboran incluyendo a las personas que conocí y me apoyaron durante mi estadía.

Resultados y conclusiones

Durante mi estadía en el Teatro Raúl Flores Canelo el aprendizaje que me llevo es de gran satisfacción por que las experiencias vividas nutrieron mis conocimientos a nivel profesional y personal. Aportando también mis conocimientos y sabiendo que la experiencia me servirá en un futuro a nivel profesional en el trabajo, pues se requiere de disciplina, cumplimiento y profesionalismo por parte de todos los elementos para lograr algo.

El trabajo en equipo es un elemento importante para alcanzar los objetivos y estando en el teatro me di cuenta que la colaboración de las partes, la disciplina y el orden son factores que llevan a dar buenos resultados y lograr los objetivos, creo que es indispensable aplicar estos valores para aplicarlos en mi ámbito profesional y laboral en un trabajo. Las amistades y conocer personas que contribuyen a que el arte se siga transmitiendo y se pueda realizar correctamente es una gran satisfacción pues son personas que les aprendes bastante y tienen experiencia en lo que hacen.

En base a mis conocimientos adquiridos en mi carrera de Diseño Industrial se me facilitaron algunas actividades como armar y elaborar elementos escenográficos, conocer mecanismos que se manejan para hacer los movimientos de los telares. Cada día que llegaba al Servicio daba lo mejor de mí, pues le dediqué tiempo que con las experiencias vividas se me retribuía sustancialmente.

Conocer algunos materiales que se utilizaban para las obras y para la utilería ayudó a agilizar las labores de construcción y desplazamiento en el escenario de los diferentes elementos teatrales.

Saber elaborar planos ayudó para poder simular cómo podrían quedar algunos elementos en el escenario y poder manipularlos con las varas en tramoya. En mi opinión considero que realizar mi Servicio aquí me llenó de conocimientos que en un futuro podré aplicar en el trabajo y en otros ámbitos de mi vida ya que adquirí no solo conocimientos sino experiencias que en ningún otro lado podré repetirlas.

También creo que la labor realizada por los técnicos detrás de cada función teatral es necesario saberla, porque el público no se da cuenta del gran esfuerzo humano y técnico que se necesita para que cada función salga lo mejor posible, esto me hace pensar que no sólo aprendí conocimientos si no también valores como la unidad y el trabajo en equipo.

Recomendaciones

Creo que es pertinente decir que el Centro Nacional de las Artes es un espacio muy importante para la difusión y el desarrollo de las artes escénicas, pienso que debería de darse una mayor promoción de los eventos que ahí se llevan a cabo como lo son; los conciertos, galerías, exposiciones, funciones teatrales y dancísticas, entre muchos más, contribuyendo con esto que la cultura y el arte sigan despertando interés en la sociedad y acercando a las personas.

Considero también que el Teatro Raúl Flores Canelo es un gran recinto para albergar diferentes obras teatrales, así como, eventos dancísticos de buena calidad como hasta ahora se han hecho, por eso creo que las autoridades del Centro Nacional de las Artes deben de estar al pendiente de su mantenimiento, con el propósito de que funcione en óptimas condiciones pues el público que asiste merece ver un buen espectáculo en instalaciones cómodas y de buena calidad, así mismo, dar mayor promoción a las funciones que ahí se presentan.

Estoy seguro que con esto la cultura de ir al teatro en México irá en aumento y más aun si el diseño se incluye como medio de integración entre los espacios y el público espectador manifestándose en la ergonomía de los asientos, la decoración, el amueblado entre otras cosas.

Debo de decir que las actividades que se realizan en el Servicio Social deben de ser más enfocadas a las carreras para poder dar solución a las problemáticas que se presentan en base a los conocimientos adquiridos durante la etapa profesional, es necesario buscar alternativas y programas a fin de dar un buen seguimiento a los prestadores de servicio así como una mayor difusión de las carreras que sean acorde a cada lugar que sean asignadas.

Bibliografía

Hiriart Berta, Leñero Franco estela, Matsumoto Alejandro, *El mundo del teatro*, Ediciones El Naranjo

<http://lenguayliteratura.org/proyectoaula/el-teatro-definicion-y-elemento>

www.conaculta.gob.mx

www.cenart.gob.mx

Anexos

