

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

“Centro de Investigación Escénica, El Teatrillo, A.C.”

XCAD000660

Periodo 28 de septiembre del 2021 al 28 de marzo del 2022.

Alberto zamora #32, Col. Villa Coyoacán

Coyoacán, Ciudad de México

Responsable del proyecto: Miguel Angel Flores Baca

Asesor interno: Christian Byron Hernández Gutiérrez

José Mauricio Rogel Hernández. Matrícula
2172038276 División de Ciencias y Artes para el
Diseño Licenciatura. Diseño Industrial

Tel. 55-1698-9436

Cel. 55-8953-7789

2172038276@alumnos.xoc.uam.mx

COORDINACIÓN DIVISIONAL DE SERVICIO SOCIAL

Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán. C.P. 04960, Ciudad
de México. Tel. 5483 7123, cyadserviciosocial@gmail.com

ÍNDICE.

Introducción	2
Objetivos	3
Actividades realizadas	4
Metas alcanzadas	6
Resultados y conclusiones	6
Recomendaciones	7
Bibliografía	8

Introducción

Centro de Investigación Escénica, El teatrino, A.C. Es un proyecto cuyo objetivo es la colaboración y el trabajo en equipo que incluye el diseño y remodelación de mobiliario, así como el diseño y producción de escenografías, utilería, vestuario, maquillaje, infraestructura paisajística e iluminación sustentable para pequeñas formas.

El teatrino A.C. Forma parte de las denominadas artes escénicas, que reúne diversos campos, entre ellos la actuación, la escenografía, la música, el sonido, la danza y el espectáculo. Debido a la diversidad de campos que lo componen, el diseño industrial es el diseño que tiene una relación más solidaria con el proyecto porque es a través del diseño que podemos ayudar en las diferentes actividades. Ya sea desarrollar algún artículo nuevo o producto requerido o rediseñar un producto existente, así, puede mejorar las actividades que se realizan para dar una respuesta positiva y facilitar las tareas específicas que desea realizar.

Es muy importante contar con un espacio de trabajo equipado con herramientas necesarias que faciliten a todos la realización de cualquier actividad, de modo que cada área y actividad sea analizada e investigada continuamente para mejorar la experiencia en las estructuras, instalaciones y procesos.

Para el proyecto, la comodidad humana y la permanencia son las prioridades más importantes, es por eso que con la ayuda del diseño industrial logramos tener un área cómoda, amoblada y agradable, con una organización que nos permite resolver casi cualquier problema de diseño Investigando, analizando necesidades y creando objetos nuevos y necesarios para el lugar.

Objetivos

Los proyectos de servicio social se basan en la importancia de mejorar el espacio de trabajo y ayudar a los usuarios a realizar tareas con materiales de apoyo efectivos, teniendo en cuenta los siguientes objetivos:

- Desarrollarme como un líder de proyecto comprometido, continuando y contribuyendo a mi formación personal, social y cultural.
- Apoyaré el proyecto aplicando mis conocimientos para solucionar los problemas que se presenten en la instalación o desarrollo de proyectos.
- Comprender las necesidades clave de las personas en su ámbito de trabajo para proponer soluciones, mejorar el rendimiento y facilitar su trabajo.
- Comprender lo que las personas piensan sobre su campo de trabajo para desarrollar alternativas que puedan ayudarlos con sus tareas o trabajos.
- Utilizar materiales reutilizables para fabricar herramientas y objetos para los diferentes eventos que se desarrollan en el teatro.
- Desarrollo de mobiliario y equipamiento especial para teatros.
- Preparar un espacio donde se puedan realizar las tareas en el menor tiempo posible y a la vez de la mejor manera posible para evitar el fracaso

Actividades realizadas

Durante mi estancia en el Centro de Investigaciones Escénica, El Teatrito A.C., realice diversas actividades como:

- Diseño y rediseño de mobiliario.
 - Durante el tiempo que se realizó el servicio social la encargada del centro de investigaciones escénicas, nos comentó que si nosotros también notamos algo que se podía mejorar o cambiar, lo hiciéramos, esto nos llevó a estar revisando las cosas del lugar y nos dimos cuenta que el mobiliario que tienen al aire libre ya estaba bastante dañado por los años que llevaba en funcionamiento.
Por lo que se le hizo un mantenimiento, se desarmó por completo las bancas que eran de madera, para poder trabajarlas de mejor manera, esto consiste desde lijarlas hasta terminarlas con un esmalte para exteriores aplicando también un liquido especial para que la madera no fuera a generar bichos que pudieran deteriorar aún más rápido su funcionamiento.
 - También se le dio mantenimiento a las sillas del comedor, que después de tantos años de uso y por el tiempo y cantidad de personas que suelen utilizarlas, estas estaban empezando a aflojarse de los ensambles que tenía, ya que el acabado de las sillas era especial se optó por solo poner refuerzos en los ensambles para que pudieran soportar más tiempo, así mismo se le colocó resanador para cubrir cualquier imperfección que llegase a tener.

- Diseño y producción de utilería.
 - Se analizaron las diferentes áreas que componen el lugar, incluyendo los pasillos, entradas y salidas y todo lo que hay adentro, cuántas personas salían, cuantas personas entraban, objetos que se movían o salían del lugar, los objetos que la mayoría de las veces eran poco utilizados y partes modificadas. Todo ello para poder hacer una lista de elementos posibles y faltantes para organizar y transportar objetos como: herramientas y ropa, dejando en definitiva un vehículo de transporte, racks y colgadores. Cada uno de ellos tiene en cuenta los estudios de espacio, pasillo, antropométricos y ergonómicos necesarios para que los diversos objetos diseñados sean cómodos para la mayoría de los usuarios.

- Diseño y producción de escenografía.
 - Para accesorios y decoraciones, esto se hace cada vez que se representa una obra de arte u otro evento que se programe. Se trata de crear un conjunto de objetos específicos que aparecerán en el escenario para apoyar a los actores y actrices. Estos accesorios pueden ser elementos pequeños o grandes para complementar la escena, incluidos disfraces o elementos para complementar el atuendo. Para realizar la utilería necesaria seguimos los requisitos que marcan los actores según las necesidades de la obra, la cantidad de elementos que ocupan y el material que podría ser el mejor.
Tomamos en cuenta las medidas antropométricas de los actores que lo utilizarán para poder diseñarlos y luego hacerlos cómodos y seguros. En estos objetos diseñados hay un banco con inclinación en el asiento y, además este debía ser plegable, también una especie de biombo y unos bloques de madera de 50 cm x 50 cm, una estructura de un perro, un marco para uso de pizarrón y otros elementos más pequeños para complementar la escena. Dependiendo del estilo de trabajo, la utilería y la ambientación que tengamos que crear cambia, porque depende de lo que nos pida el director y los actores.

- Mantenimiento de equipo escénico y mobiliario.
 - Se lleva a cabo un mantenimiento cada cierto tiempo para mantener el equipamiento y la escenografía en perfecto estado y listos para su uso, en el que se han restaurado o rediseñado los elementos existentes para mejorar su funcionalidad, se han restaurado y rediseñado sus bancas, bancos, colgadores, carteles y utilería.
Algunas de las veces este trabajo solo es limpiar algunos de los equipos escénicos para que el polvo y la suciedad no lleguen a dañar las pinturas que se tienen. Así mismo es que se realice un acomodo de la mejor manera para que el equipo escénico no vaya a sufrir algún desperfecto y ya no se puedan utilizar. Otros trabajos era ver qué acabados que se pueden dar a las mismas piezas para cambiar el ambiente y el costo estimado en que saldría cada pieza.

- Iluminación de set.
 - Para la puesta en escena de los distintos espectáculos se trabaja la iluminación y adecuación espacial de los distintos montajes con bocetos de luz elaborados por nuestro director o por nosotros los diseñadores, esto incluye la iluminación del espacio según las necesidades de cada escena de la obra y tomando en cuenta, el color de la ropa y el sonido, entre otras cosas. Para realizar la programación de luces se tiene que hacer un parcheo que en ocasiones se complica por la cantidad de luces y la gran cantidad de cables que existen para conectar, para lo cual se ha desarrollado una caja de luces, su función es acomodar cada conexión y cableado, agilizando y mejorando el proceso. Gracias a eso, iluminar todo el escenario se vuelve más fácil y conveniente.

De entrada, cabe señalar que la mayor parte de la ambientación, mobiliario, y arreglos. Están realizados con materiales reciclados, derivados de elementos que ya no funcionan en el teatro, y la mayor parte de las veces todo ha sido completado y restaurado con madera. Todo ello para reducir el coste de compra de materiales usados y aumentar la velocidad de trabajo. Los muebles y los artículos están diseñados para ser completamente funcionales, ya que cada artículo se ha sometido a un diseño, desarrollo y pruebas adecuados para lograr el resultado final y cumplir con lo que se necesita para satisfacer a las personas que los usan dentro de las instalaciones.

Cada proyecto se lleva a cabo en el Centro Investigación Escénica, El Teatrito A.C. He pasado por diversas investigaciones para recopilar información de diferentes usuarios, la información recopilada es sobre función, durabilidad, tamaño, cuidado, color, material, acabado, ergonomía, antropometría, gustos y costos, todo para obtener la información que se necesita para generar ideas y presentarlas en un boceto, luego se elige al boceto/diseño ganador. Este objeto se refina con más detalle para crear bocetos, planos y visualizaciones más complejos para ver cómo se verá el resultado final y así poder llevarlos al producto final cada persona por apellido.

Metas alcanzadas

En el tiempo en que estuve presentando mi servicio social logre tener una visión más amplia sobre la sociedad, ya que por la pandemia y los movimientos sociales que han estado pasando, todo giraba en torno de cómo ayudar a la gente a tener mejores valores en todo los aspectos, pero sobre todo enfocados al apoyo, empatía y sororidad, en estos momentos son algunos de valores que más se deben de tener en cuenta, esto para poder a ayudar a todos desde lo que nosotros podamos hacer. También tuve la oportunidad de intercambiar ideas, valores y principios con las personas que nos visitan a diario y, por supuesto, con mis compañeros, lo que hace que cada proyecto sea fruto del espíritu de equipo.

Estoy potenciando mi formación personal y académica experimentando con nuevas áreas y áreas de trabajo que desconocía, aplicando mis conocimientos, valores, empatía y compromiso, incursionar en un campo que desconocía podría marcar una gran diferencia para mí.

Lo mejor que se puede lograr es interactuar y conocer a las personas que visitan el lugar, entender sus diferentes puntos de vista, intercambiar ideas y poder observar lo que piensan sobre el proyecto y cómo funciona aplicarlo, así el resultado es bueno.

Al momento de estar diseñando un objeto siempre se aceptaban consejos, propuestas de las demás personas que estaban dentro del espacio de trabajo, era como un trabajo interdisciplinario, y eso siempre ayudó a que el desarrollo de estos diseños fuera el más funcional para lo que se fuera a ocupar.

Resultados y conclusiones

La experiencia de trabajar en el arte del teatro es una gran área para el diseño industrial, ya que lo convierte en una excelente manera de tratar con actores y personas que conviven en un mismo espacio, la creatividad de cada persona es muy importante para resolver los diversos problemas que se presentan en el espacio, tener la retroalimentación de las personas que se dedican al teatro que ayuda mucho.

La iluminación también forma parte del diseño ya que se encarga de construir una imagen visual de la escena y del entorno en el que vivimos, crea ambiente y es muy importante para el desempeño de los actores en las escenas.

El espacio teatral, la iluminación, la escenografía, la utilería y la composición son todos medios para ser definidos como un sistema de representación de visión, tiempo y espacio.

Recomendaciones

A la hora de realizar actividades en los servicios sociales se debe poner énfasis en el trabajo colectivo, es importante que los individuos aprendan a trabajar en grupo, trabajando podemos lograr mejores resultados intercambiando ideas, opiniones, comentarios, sugerencias y otros, para que el proyecto se pueda llevar a cabo de la mejor manera, también el trabajo en equipo propicia un gran lugar para trabajar, y especialmente un gran lugar para convivir.

Asimismo es importante mencionar que se deben extremar todas las precauciones necesarias siempre que estemos por empezar algún proyecto, desde llevar la ropa adecuada, la protección necesaria en las manos y cara, hasta siempre tener el conocimiento previo y necesario de cómo se debe de realizar correctamente algún proceso. Esto es algo básico al momento de realizar cualquier proyecto, pero algo muy importante para proteger nuestra integridad y la de los compañeros que están trabajando con nosotros o cerca de.

Bibliografía

- Pamela Howard. (2017). ¿Qué es la escenografía?. España: ALBA.
- Sergio Zapata, Rodrigo Bazaes, Ricardo Romero. (2016). El diseño teatral, Iluminación, Vestuario y Escenografía. Chile: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile.
- Eli Sirlin. (2011). La Luz En El Teatro. Manual De Iluminación. Argentina: Atuel.