

**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA**
Unidad Xochimilco

Arq. Francisco Haroldo Alfaro Salazar
Secretario Académico de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño.

UAM Xochimilco

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 No.32, Col. Villa Coyoacán

Coyoacán, Ciudad de México

Responsable del proyecto: Miguel Ángel Flores Baca

Asesor interno: José Leandro Mendoza Cuenca

Jesús Alexis Palomares Gordillo. Matrícula 2163083012

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Licenciatura. Diseño Industrial

Tel. 55-7096-7808

Cel. 55-2959-7363

2163083012@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.

Servicio Social CyAD

ÍNDICE

1. Introducción.....	3
2. Objetivos.....	4
3. Actividades realizadas.....	5
4. Metas alcanzadas.....	7
5. Resultados y conclusiones.....	7
6. Recomendaciones.....	8
7. Bibliografía.....	8

1. Introducción

El Centro de Investigación Escénica, El Teatrillo A.C., es un proyecto que tiene por objetivo la colaboración y trabajo en equipo referente al diseño y rediseño de mobiliario, así como el diseño y realización de escenografía, utilería, vestuario y maquillaje, infraestructura escénica e iluminación sustentable para pequeño formato.

El teatrillo A.C. forma parte de las llamadas artes escénicas, el cual combina diversas áreas, entre ellas, la actuación, escenografía, música, sonido, danza y espectáculo. Debido a la diversidad de áreas que lo componen, el Diseño Industrial es el que tiene mayor relación para apoyar el proyecto, ya que por medio del diseño podemos ayudar en las diferentes actividades desarrollando algún objeto o producto nuevo que se llegue a necesitar, o bien rediseñando uno ya existente el cual pueda mejorar las actividades a realizar para así brindar una respuesta positiva y facilitar tareas específicas que se desean realizar.

Es de suma importancia tener un área de trabajo equipada con herramientas que faciliten las tareas de las personas al momento de realizar cualquier actividad, por lo que cada área y actividad es analizada y estudiada constantemente para mejorar la experiencia dentro de las instalaciones.

Para el proyecto es prioridad la comodidad y estancia de las personas, es por eso que con ayuda del Diseño podemos tener un área más cómoda y equipada, con una organización que permita dar solución a casi cualquier problema si de diseño se trata a través de la investigación, el análisis de las necesidades y la creación de objetos nuevos y necesarios para el trabajo.

2. Objetivos

El proyecto de Servicio Social parte de la importancia de mejorar el espacio de trabajo y ayudar a los usuarios a realizar sus tareas con material de apoyo eficiente, por lo que mis objetivos son los siguientes:

- Desarrollarme como una persona responsable y comprometida con el proyecto, con el fin de seguir contribuyendo a mi formación personal, social y cultural.
- Apoyar el proyecto aplicando mis conocimientos para solucionar las problemáticas que se presenten dentro de las instalaciones.
- Conocer las principales necesidades que tienen las personas en sus áreas de trabajo para así poder brindarles soluciones, mejorar su desempeño y facilitar su trabajo.
- Conocer la opinión de las personas respecto a su área de trabajo para desarrollar alternativas que les puedan ayudar a sus tareas o trabajos a realizar.
- Elaborar herramientas y objetos con materiales reutilizables para las diferentes actividades que se llevan a cabo dentro del teatro.
- Desarrollar mobiliario y equipo para uso exclusivo del teatro.
- Elaborar un espacio que permita realizar tareas en el menor tiempo posible, así como poder realizarlas de mejor manera para evitar contratiempos.

3. Actividades realizadas

Durante mi estancia en el Centro de Investigación Escénica, El Teatrillo A.C., realice actividades como:

- Diseño y rediseño de mobiliario
- Diseño y realización de utilería.
- Elaboración de escenografía
- Mantenimiento de equipo escénico y mobiliario
- Iluminación de set

Para comenzar, cabe destacar que la mayor parte de la escenografía, mobiliario, reparaciones realizadas del mismo y demás, se llevaron a cabo con material reutilizable, tomado de objetos que ya no cumplían ninguna función dentro del teatro, y en su mayoría todo fue elaborado y reparado con madera. Todo esto con el fin de reducir costos al momento de adquirir el material a utilizar y para agilizar el trabajo. El mobiliario y los objetos elaborados en su totalidad fueron completamente funcionales ya que para cada uno se realizó un proceso de diseño, elaboración de estos y sus respectivas pruebas para así llegar al resultado final y cumplir con lo que se pide, satisfaciendo al cliente, en este caso, a las personas que hacen uso de estos dentro de las instalaciones.

Se realizó un estudio de las diferentes áreas que componen el lugar, esto incluye pasillos, entradas y salidas, así como de todo lo que se encuentra dentro del mismo, cuanta gente sale, cuanta entra, que es lo que se traslada o se mueve de lugar la mayor parte de las veces, que es lo que casi no se utiliza, las partes y cosas a modificar, entre otras. Todo esto para poder realizar una lista de las posibles cosas y mobiliario faltante para el acomodo y transporte de utilería, herramientas y vestuario, quedando como resultado, un carrito transportador, racks para ropa y colgadores, además del rediseño del mobiliario ya existente para complementar su función. Al momento de realizar cada uno se consideraron espacios, pasillos, estudios de antropometría y ergonomía necesaria para que los diferentes objetos elaborados fueran cómodos para casi todos los usuarios.

En cuanto a la utilería y escenografía, esta se realiza cada que está por presentarse una obra de teatro o algún otro evento en específico. Esto consiste en realizar un conjunto de objetos específicos que aparecerán en escena como apoyo para los actores y actrices que se presentan y que utilizan para interactuar durante su representación artística, estos pueden ser pequeños o grandes

elementos que se complementan con la escenografía, incluso el vestuario o elementos que complementan el vestuario. Para realizar la utilería necesaria seguimos los requerimientos que los actores y actrices nos proporcionaron de acuerdo con sus necesidades, el número de elementos que ocupan y el material que proponen para realizarla. Tomamos en cuenta las medidas antropométricas de los actores que harán uso de la utilería solicitada para realizar sus diseños y posteriormente llevarlos a cabo haciendo toda la utilería cómoda y segura. En este caso la utilería realizada se conformaba por un banco inclinado plegable, una cerca, cubos de 50 cm x 50 cm, un perro, un marco para pizarrón, herramientas y otros objetos que complementan la utilería mencionada. Dependiendo de la trama que tuviera la obra, variaba la utilería y la escenografía que pudiéramos realizar ya que ésta se basaba dependiendo del contexto de la obra y los que solicitan los actores y actrices.

Para la ambientación de las diferentes obras de teatro, se realizaba trabajo de iluminación y adecuación del espacio para las diferentes puestas en escena con un boceto de iluminación que se elaboraba por los mismos actores o por nosotros los diseñadores, para esto se lleva a cabo un parcheo de luces que consiste en iluminar el espacio según las necesidades de los actores, el color de ropa y sonido, entre otras cosas. Esto en ocasiones resultaba complicado por la cantidad de luces que se conectaban y la gran cantidad de cables a conectar, por lo cual se diseñó una caja de luces, la cual tiene como función contener cada una de las conexiones y el cableado, agilizando el proceso y mejorando la distribución de estos. Con esto era más fácil y cómodo iluminar todo lo que estaba en escena.

El trabajo de mantenimiento se realizaba periódicamente para tener el equipo escénico y el mobiliario en perfecto estado y listo para su uso, en esta parte se restauraba o se cambia el diseño del mobiliario ya existente para mejorar su funcionalidad por lo que se restauraron y rediseñaron bancos, bancas, colgadores, señalamientos y mobiliario de utilería. En este proceso se elaboraron bocetos, planos y renders para demostrar el rediseño y remplazo de las piezas utilizadas, así como los diferentes acabados que se les podía dar y los costos que tendría cada uno de ellos.

Cada uno de los proyectos realizados dentro del Centro de Investigación Escénica, El Teatrito A.C. paso por un proceso de investigación para recaudar información de todos los diferentes usuarios, la información recaudada tenía que ver con la función, durabilidad, tamaño, almacenaje, color, materiales, acabados, ergonomía, antropometría, gustos y costos, todo esto para tener la información necesaria para formular diferentes ideas, representarlas en bocetos y posteriormente

elegir los objetos ganadores, los cuales se elaboraron más a detalle, generando bocetos más avanzados, planos y renders para ver como quedarían los resultados finales y así poder llevarlos al diseño, rediseño y producción final de cada uno de ellos.

4. Metas alcanzadas

Durante mi estancia dentro del Centro de Investigación Escénica, El Teatrillo A.C. logre intercambiar ideas, valores y principios con las personas que nos visitaban a diario y por supuesto con mis compañeros de trabajo, esto pudo lograr que cada uno de los proyectos fueran resultado del trabajo en equipo. El trabajo colectivo ayuda a todos a crecer.

Mejore mi formación personal y académica probando en nuevas áreas y espacios de trabajo que no conocía aplicando mis conocimientos, valores, empatía y compromiso, este es un campo del que no tenía idea que podía hacer gran cantidad de cosas.

La mejor meta alcanzada fue interactuar y conocer a las personas que visitan el lugar, conocer los diferentes puntos de vista que tienen, intercambiar ideas y poder observar la idea que tienen sobre el diseño y la forma de aplicarlo, gracias a esto los resultados fueron muy buenos.

5. Resultados y conclusiones

La experiencia de trabajar en el medio del arte escénico es un excelente campo para el diseño industrial ya que por medio de él se generó un gran acercamiento hacia los actores y las personas que conviven dentro del mismo espacio en el que ellos se desenvuelven, la propuesta creativa de cada persona fue de gran ayuda para resolver las diferentes problemáticas que se presentaron dentro del espacio.

La iluminación también es parte del diseño ya que es la responsable de la construcción visual de la puesta en escena y el entorno en que nos desenvolvemos, crea atmosferas y es esencial para el desempeño de los usuarios dentro de las instalaciones.

El espacio teatral, la iluminación, escenografías, utilería y todo lo que lo conforma, es un medio que se define como un sistema que se representa visual, temporal y espacialmente.

6. Recomendaciones

Al realizar las actividades dentro del servicio social debemos considerar el trabajo colectivo, trabajar en equipo en lo personal es un punto muy importante y llevándolo a cabo se pueden obtener mejores resultados, el intercambio de ideas, opiniones, comentarios, recomendaciones y demás hacen del proyecto un buen lugar para trabajar y sobre todo un buen lugar para convivir.

7. Bibliografía

Sánchez Guerrero Diego, (2016) Diseño Industrial y realización escenográfica

Milton A. & Rodgers P. (2013). Métodos de investigación para el diseño de Producto

Feral, J. (2003). Acerca de la Teatralidad