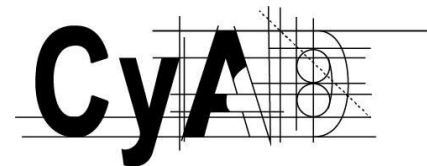

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Xochimilco

Dr. Francisco Javier Soria López

Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

CIE TADECO TEATRO

“EL ALBERGUE DEL ARTE”

PERIODO: 17 de octubre 2018 al 16 de octubre 2020

PROYECTO: CENTRO DE INVESTIGACIÓN ESCÉNICA, EL TEATRITO, A.C.

CLAVE: XCAD000660

RESPONSABLE DEL PROYECTO: Miguel Ángel Flores Baca

ASESOR INTERNO: Dr. José Luis Gutiérrez Sentíes

Valeria Stephanie Luyando Espino

Matrícula: 2143064404

Licenciatura en Diseño Industrial
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Introducción

Prestar un Servicio Social, además de formar parte de los requisitos para la obtención del título de Licenciatura, es de vital importancia para la formación integral del Diseñador Industrial. Es una actividad laboral temporal en la que el alumno tiene la oportunidad de poner en práctica los conocimientos y habilidades que se adquirieron a lo largo de doce trimestres.

Esta labor no tiene retribución económica, pero sí tiene una retribución en cuanto al mejoramiento de las capacidades como profesionista; tu salario es el conocimiento y, aunque a veces sea difícil tener presente la importancia del Servicio Social, una vez que se concluye podrás ver los frutos de tus esfuerzos. La mejor manera de realizarlo es con actividades acorde a tus estudios, que te brinde la oportunidad de explorar las áreas de interés en la materia y así te podrá acercar a la realidad de la profesión que estarás próximo a ejercer.

Con esta oportunidad, puedes darte cuenta de si lo que piensas que más te agrada en la carrera, te gusta de verdad y así enfocarte a desarrollar y mejorar ciertas habilidades específicas que te abrirán un abanico más grande de opciones al momento de buscar trabajo.

En el contexto actual, del 2018 al 2020, las vacantes existentes para Diseñadores Industriales Jr. ofrecen sueldos promedio de \$8,000 MXN¹ mensuales a cambio de diseño, desarrollos 3D, planos, gestión de proveedores, entre otros, aparte de mínimo 1 año de experiencia en estas actividades. Todo egresado alguna vez se pregunta: ¿Cómo conseguiré esa experiencia si no me contratan? Una buena opción es desarrollarla dentro del servicio social, en donde si bien tendrás espacio para aplicar tus conocimientos, también tendrás espacio de aprendizaje de habilidades que no aprendes dentro de la carrera y que son propias del ámbito laboral.

La parte medular de esta actividad se centra en la retribución a la sociedad, desde el enfoque de una universidad pública, la oportunidad de tener un lugar para estudiar y ser profesionista sin tener que desembolsar millones. El servicio que se realiza es en beneficio a una comunidad determinada, en este caso, perteneciente a la Ciudad de México, para el Centro de Investigación Escénica, El Teatrillo, A.C., dentro del Albergue del Arte.

¹ Bolsa de Trabajo Diseñador Industrial, (s.f.). CDMX, México.: OCC Mundial. Recuperado de: <https://www.occ.com.mx/empleo/>

Objetivo General

El Objetivo General planteado en el presente proyecto de Servicio Social es diseñar y construir mobiliario para la organización y conservación del diverso vestuario existente en bodega; adecuar la herramienta con la que cuenta el Albergue del Arte a fin de convertirla en equipo de bajo costo y seguro para carpintería, herrería y manejo de plásticos, con el objeto de construir escenografía; realizar una amplia investigación para el diseño de luminaria multifuncional de teatro en pequeño formato; llevar a cabo un plan para el mantenimiento, recuperación y aprovechamiento de enseres y mobiliario usados con el fin de realizar un rediseño sobre los mismos y dejarlos operativos nuevamente en vinculación con las actividades propias de su perfil profesional y el plan de estudios desarrollado en su formación.

Actividades Realizadas

Para brindar contexto a las actividades realizadas, es necesario especificar las características de la comunidad y del espacio donde se trabajó. El servicio se prestó dentro del espacio denominado como el “Albergue del Arte” que pertenece a la asociación civil del “Centro de Investigación Escénica, El Teatrillo” conocida también como TADECO Teatro. Es una “organización cultural independiente, dedicada a la generación, desarrollo y difusión de arte escénico, así como al fomento de actividades culturales de otros grupos, principalmente de arte teatral, pero sin excluir el resto de manifestaciones humanas enfocadas a la creación cultural a través de las Bellas Artes.”²

El Albergue del Arte se ubica en la calle de Alberto Zamora #32, en el corazón del Centro de Coyoacán. Surge en el contexto de una zona residencial, gracias a la recuperación de una vivienda descuidada. Se ha ido adaptando a las actividades que se realizan en él y está dedicado principalmente a actividades escénicas. Posee un salón con duela para clases de baile, ensayos, etc. El área que funge como escenario principal está rodeada por habitaciones que ahora son oficinas, baños y la recepción.

Debido a la capacidad de transformación del espacio escénico, la delimitación de las áreas se realiza con elementos removibles.

El foro principal del Albergue del Arte cuenta con los dos elementos fundamentales de un teatro:

² Álvarez, José María. (2020). Guía para la elaboración de reportes de Servicio Social de Diseño Industrial para el CIE Tadeco Teatro – Albergue del Arte.

Escenario: el espacio donde se desarrolla la representación teatral.

Auditorio o Sala: espacio donde se ubican las butacas de los espectadores.

Para acotar los límites de estos espacios del resto del inmueble, se utilizan cortinas de piso a techo que también permiten aislar la luz. Crean al exterior un espacio para los controles técnicos de luz y sonido, así como bambalinas para la entrada y salida de los actores. También cabe señalar que no cuenta con un telón, sino que se utilizan recursos de iluminación para la diferenciación de escenas.

Para la sujeción de las cortinas, se tienen instalados cables de acero con armellas de pared a pared, en donde se colocan varios juegos de cortinas, las cuales se cuelgan con ayuda de ganchos para cortina comunes. Debido al grosor de la tela, las dimensiones y la altura del techo, la instalación de las cortinas se debe realizar con una escalera y por cada sección. Esta tarea se vuelve tardada ya que se tienen que reemplazar los ganchos que se caen con facilidad, subir y bajar por cada sección e identificar la pieza que corresponde a cada área.

Posee un pequeño traspatio y un patio principal, el cual es normalmente usado como estacionamiento. Cuando hay una función en el Albergue, el público asistente espera afuera del foro, en la zona de recepción, sin embargo, muchas veces este espacio es insuficiente para que todo el público pueda esperar cómodamente, por lo que el área de patio de transforma en una extensión de recepción/sala de espera. Esta situación se vuelve compleja cuando el clima no es favorecedor. Si llueve, el público tendrá que resguardarse dentro de la recepción o si hace demasiado sol, las personas se acalorarán en el patio e igualmente buscarán refugio dentro.

Además de esta situación, el patio principal también puede transformarse en lo que dicte la necesidad: sala de espera, escenario, salón de clases, área de juegos, etc.

Aunque las bellas artes no sean parte fundamental del desarrollo del Diseñador Industrial, sí es parte de mi trayectoria académica ya que el bachillerato lo cursé en el Centro de Educación Artística "Diego Rivera", perteneciente al INBA. Dentro de esta formación, se incluyen materias de todas las Bellas Artes, por lo que la representación artística es parte de mis intereses y de mi formación académica.

Al iniciar mi Servicio Social, no solamente estaba empezando un trámite, sino que comencé a formar parte de una comunidad basada en el intercambio cultural. Las obras representadas en el foro del Albergue son diferentes a las obras comerciales que se anuncian en espectaculares, están cargadas de recursos ingeniosos en escenografía, vestuario, iluminación y audio que requieren de soluciones diferentes a las establecidas en el teatro tradicional como, por ejemplo, el carecer de un telón obliga a utilizar técnicas de audio e iluminación para que el público perciba un cambio de escena, el inicio y el final de una obra.

Al ser una asociación sin fines de lucro, se buscó la maximización de los recursos preexistentes en el inmueble. Esto se presentó tanto como una ventaja como una desventaja: ventaja ya que algunos proyectos pudieron ser desarrollados reutilizando material y desventaja ya que muchos proyectos no pudieron ser materializados por falta de presupuesto.

Un día común entre semana en este servicio se desarrollaba de la siguiente manera:

Entre semana llegaba alrededor de las diez de la mañana, iniciaba el día con el desarrollo de los proyectos de diseño, dependiendo de la fase en la que me encontrara, utilizaría mi computadora personal, hojas para bocetar, algún material físico para realizar pequeñas maquetas, etc. En estos días que iba entre semana, también apoyaba a contestar algunas llamadas, brindar información sobre eventos y funciones teatrales, horarios, etc. así como a dar ingreso al inmueble a alumnos, profesores y demás miembros de la comunidad.

Cuando me presentaba en fines de semana, llegaba alrededor de las nueve de la mañana y sería principalmente para elaborar físicamente los proyectos que se desarrollaron. La característica es que en los fines de semana el patio lo ocupan para clases de ajedrez para niños, por lo que yo ocuparía el patio trasero para mis actividades. En estos días, era permisible producir más ruido ya que por las mañanas no había ninguna función o clase de teatro que necesitara silencio, por lo que podía utilizar herramientas libremente. Toda la mañana la ocuparía para la elaboración de los proyectos físicos y, por la tarde, comíamos en la cocina con los demás miembros del Albergue. También apoyaba cuando las funciones estaban por comenzar, a repartir los accesos, preparar los folletos para los asistentes, así como poner a la vista los alimentos que se venderían para las funciones. Algunas veces también apoyaba a montar las cortinas divisoras de los espacios, sillas, conexiones de iluminación o lo que fuera requerido.

Los proyectos que realicé dentro de mi estancia en el Albergue del Arte fueron los siguientes:

1. Diseño de Mobiliario/Soluciones
 - a. Folletero para Recibidor
 - i. Necesidad a cubrir: Debido a la naturaleza del foro, se concentraban en una mesita una gran cantidad de folletos publicitarios de representaciones teatrales, cursos, talleres y demás eventos relacionados con las actividades del espacio. Continuamente el viento los tiraba de la mesa, se desacomodaban o simplemente había tantos que no cabían en la superficie.
 - ii. Descripción: el objeto diseñado estaba formado de acrílico, cortado y doblado. El objeto tenía una disposición vertical, con varios espacios para colocar folletos en diversos formatos y se colocó en la entrada del espacio, sujeto en la herrería de una ventana lateral. De esta manera, se evitaba que los folletos se volaran con el viento y cabía una mayor cantidad de publicidad que en la mesa, además de que el espacio de la mesa se podía ocupar para colocar más objetos a la venta.
 - b. Fabricación de vasos a través del aprovechamiento de Botellas
 - i. Necesidad a cubrir: a través de los años, la comunidad del albergue conservó cientos de botellas de vidrio: de vino, cerveza, licor y de todos los tamaños. Este material tenía la intención de venderse al kilo pero no se recibió en las casas de reciclaje. Al mismo tiempo, había

una escasez de vasos para la comunidad del Albergue ya que terminaban rompiéndose hasta las tazas.

- ii. Descripción: Se reusó el material cortando una gran cantidad de botellas para formar vasos para la comunidad. Una vez cortados, todos se lijaron de los bordes para que fueran seguros. La mayoría se quedaron en el Albergue para el uso común y otros tantos también miembros de la comunidad se los llevaron para uso personal en sus hogares. Los diferentes tamaños de las botellas permitieron una variedad amplia de tamaños de vasos y, una vez que se empezó a ver la utilidad de esta actividad, varias personas me pedían algún tamaño de vaso o color especial para su uso personal.
- c. Generación de asientos a través del aprovechamiento de llantas
 - i. Necesidad a cubrir: dentro del material de reciclaje que se tenía dentro del inmueble, se encontraban alrededor de quince llantas de coche de diferentes tamaños. Se colocaban en distintas zonas del patio y se tenían que estar moviendo de un lado a otro dependiendo del espacio que se requiera, lo que era tedioso por la cantidad y tamaño de las llantas. Otra situación es que, en época de lluvia, mantenían agua y se formaban mosquitos y otros insectos relacionados a la humedad contenida. Como parte de la comunidad, había muchos niños acompañando a sus padres, que jugaban en el patio mientras esperaban. Para darles un lugar donde sentarse para esperar afuera, se planteó la fabricación de asientos para exterior para los niños.
 - ii. Descripción: aprovechando los recursos existentes dentro del inmueble, se le realizaron tapas de diferentes maderas, principalmente triplay, para cubrir la zona del rin y la mitad del grosor de la llanta para evitar que el agua se metiera al interior. Se recubrieron con un material que originalmente se usa para aislar y amortiguar pisos, que es una espuma densa de aproximadamente 5 mm de espesor. Posteriormente, otros miembros del Albergue se encargarían de coser los cojines que llevarían los asientos.
 - d. Desarrollo de un sistema Delimitador de Espacios
 - i. Necesidad a cubrir: ya que el espacio del foro posee cortinas para delimitar el espacio, es tardado instalar una disposición diferente del espacio ya que se requiere de escaleras para descolgar y colgar las cortinas. Se vuelve una tarea tediosa ya que normalmente la realiza una sola persona y el peso de las cortinas es bastante por las dimensiones y el grosor de la tela. Para agilizar la transformación del espacio, se propuso un sistema que pueda reemplazar a las cortinas como delimitador de espacio.
 - ii. Descripción: el sistema consta de módulos rectangulares con una estructura telescópica que crecen a la medida necesaria del espacio y se fijan a presión gracias a tornillería de mariposa instalada en puntos

estratégicos para garantizar la estabilidad del sistema. La ventaja es que puede ser colocado en diversas zonas y están recubiertos con tela negra que hace la función de delimitar el foro, espacio para el público, así como también generar entradas y salidas.

- e. Desarrollo de un sistema de Cubierta para el patio principal
 - i. Necesidad a cubrir: por la característica multifuncional del espacio, muchas veces el patio principal es usado como estacionamiento, pero también como sala de espera para el público, como foro al aire libre, para brindar cursos y talleres para niños y adultos de diversas disciplinas, etc. sin poder utilizarlo cuando llueve o hace demasiado calor. El propósito es generar una cubierta fácil de instalar que pueda ser colocada rápidamente en caso de lluvia o calor extremo.
 - ii. Descripción: la cubierta que se diseñó, utiliza un sistema retráctil, parecido al de una pantalla de proyección, que permite desplegar un techo de lona rápidamente y con una sola persona. La base donde se instala el sistema principal está sujeta a la construcción de la vivienda y se extiende hacia una pared paralela que delimita el espacio, donde también tiene una pequeña estructura para sujetar el techo. La ventaja de este sistema es que es fácil de desplegar y plegar, requiere mínimo mantenimiento y tiene un menor impacto visual que una solución fija.
 - f. Desarrollo de un estacionamiento para bicicletas
 - i. Necesidad a cubrir: la comunidad del Albergue posee ciclistas (aprox. 10%) que, cuando llegan, colocan sus bicicletas recargadas en la pared a lo largo de todo el patio principal, sin tener opción a poder asegurar las bicicletas con candado. Lamentablemente, ha ocurrido que se roban las bicicletas y, para asegurar los bienes de la comunidad del Albergue, se diseñó un ciclopuerto o estacionamiento para bicicletas.
 - ii. Descripción: el ciclopuerto diseñado está compuesto de una estructura tubular, formado a través de dobleces y que permite asegurar cómodamente 5 bicicletas. Se coloca principalmente en la zona de traspatio, en donde hay un menor flujo de personas haciendo la ubicación más segura. Las bicicletas se aseguran gracias a un sistema de triángulos que sobresalen de la estructura horizontal que permiten al menos 3 puntos de sujeción para los candados. También le brindan soporte y equilibrio a las bicicletas y todo el sistema puede ser fijado en diversas locaciones del patio, previamente establecidas. Estas ubicaciones tienen un sistema permanente que permite fijar toda la estructura al piso.
2. Mantenimiento/Adecuación de herramienta:
- a. Dobladora de Acrílico
 - i. Necesidad a cubrir: una parte de los materiales de reciclaje del Albergue, está formada por acrílicos. Cuando se diseñó el folletero,

- además de reutilizar material existente, se elaboró la dobladora de acrílico.
- ii. Descripción: está formado en su totalidad por materiales de reúso existentes en el Albergue: una resistencia para generar calor, para la base se utilizó losa cerámica para la base y estructura, un apagador y cable para la conexión eléctrica. La resistencia queda fuera del alcance del usuario para evitar accidentes y quemaduras, pero el calor que se irradia es suficiente para calentar el acrílico y poder doblarlo sin esfuerzo.
- b. Rehabilitación y fabricación de extensiones eléctricas
 - i. Necesidad a cubrir: para los sistemas de iluminación, audio y video se utilizan una serie de extensiones que van desde el techo (conectadas a las lámparas) hasta el otro lado del edificio, al nivel del piso (conectadas al Dimmer), también para conectar la computadora que controla las luces y el audio (a modo de consola), bocinas, etc. Por lo que la cantidad de extensiones que hay en el Albergue dificulta su localización. También por el uso rudo que se les da, era común ver extensiones guardadas que no servían sin ningún tipo de identificación.
 - ii. Descripción: el trabajo que se realizó fue rehabilitar las extensiones que no servían, elaborar extensiones con el material existente de ciertas dimensiones específicas que faltaban y de tamaños estándar, también se inventariaron y clasificaron por tamaños en los distintos cajones disponibles.

Metas Alcanzadas

Con estos proyectos se logró mejorar las condiciones del inmueble a través de la generación de herramientas que permiten facilitar las actividades para la comunidad de esta compañía teatral. Se aprovecharon los recursos existentes minimizando el impacto económico de los diseños a través de la generación de propuestas de valor.

En el caso de mi prestación del servicio, no fue necesaria la elaboración de escenografía ya que la mayoría de las representaciones tenían ya recursos escenográficos, pero se ahondó en otras necesidades del Albergue comentadas en el desarrollo de este documento.

Recomendaciones

La recomendación para futuros prestadores de servicio social en este proyecto, es que se atrean a proponer soluciones distintas, a explorar los campos que más les interesan del diseño y que aprovechen este espacio como uno para compartir conocimiento y buscar nuevas soluciones. Además de conocimiento y experiencia, el Albergue les brindará una comunidad solidaria, comprensiva y que los apoyará en lo que necesiten, así como visibilidad y contactos con potenciales clientes del diseño.

También les sugiero que le dediquen el tiempo necesario para finalizar correctamente el servicio ya que en realidad si vale la pena.

Resultados y Conclusiones

Este proyecto me brindó la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, así como la libertad de desarrollar otras habilidades diferentes a lo que nos brinda la universidad y que son necesarias para el mundo laboral.

En un espacio dedicado al arte como este, siempre habrá algo que mejorar, diseñar o arreglar, en especial en este recinto ya que no existe un presupuesto dedicado a estas actividades y es necesario trabajar con los materiales disponibles. Es mucho más sencillo diseñar suponiendo que todos los materiales necesarios se comprarán, pero es un reto mayor el tomar materiales disponibles y limitados para satisfacer las necesidades del espacio y de los usuarios.

Se cumplió el objetivo al brindar un trabajo no remunerado a la comunidad para su mejoramiento, así como el enriquecimiento profesional de mi persona.

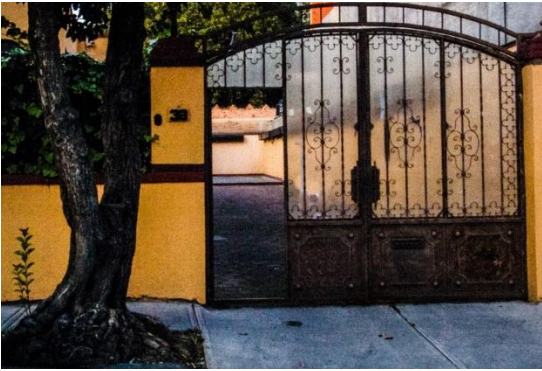
Referencias

Álvarez, José María. (2020). Guía para la elaboración de reportes de Servicio Social de Diseño Industrial para el CIE Tadeco Teatro – Albergue del Arte.

Bolsa de Trabajo Diseñador Industrial, (s.f.). CDMX, México.: OCC Mundial. Recuperado de: <https://www.occ.com.mx/empleo/>

López Meza, Luz María. (2011). La importancia del Servicio Social Universitario. Torreón, México. Recuperado de: <https://www.elsiglodetorreon.com.mx/>

Anexo: Imágenes

Puerta de "El Albergue del Arte"

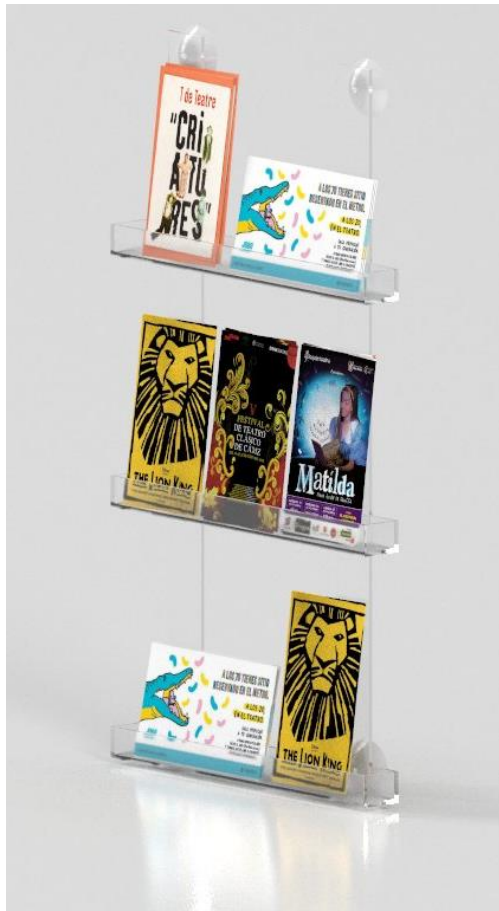
Talleres en el patio Principal.

Representación en el foro: se aprecian las cortinas al fondo.

Entrada a la recepción y parte del patio principal.

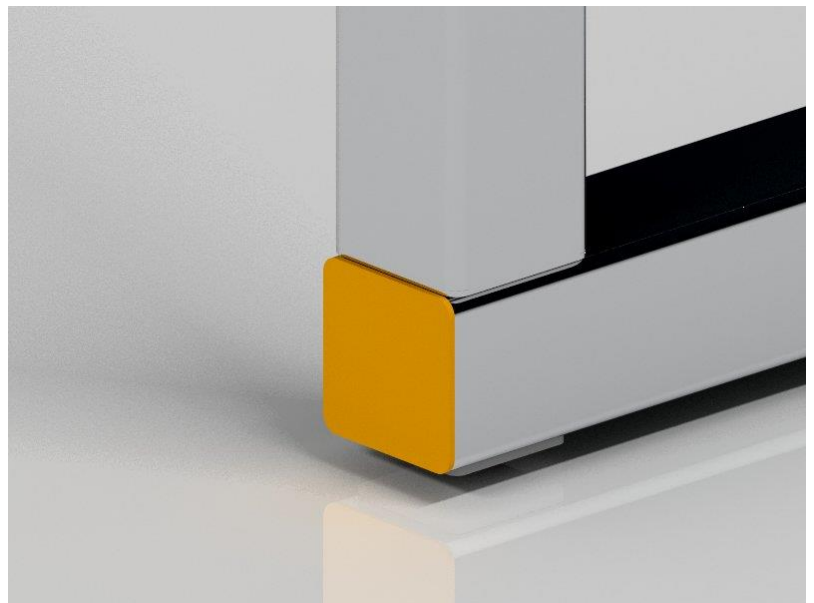
Diseño de Folletero de acrílico.

Diseño de Ciclopuerto.

Diseño de Delimitador de Espacios: Marco principal extendido

Diseño de Delimitador de Espacios: Detalle de esquina