

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz

Directora de la División

Ciencias y Artes para el Diseño

P r e s e n t e

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Informe final de Servicio Social

Que presenta:

Jesús López Rojas

Matricula: 205355290

Carrera: Diseño Industrial

Correo electrónico: cuchoDlarosa@gmail.com

Teléfono local: 56081392

Teléfono celular: 55 27198816

**Lugar de realización: Compañía Fonámbules del Teatro y
Fonámbules Producciones A.C.**

**Período de realización: 14 de noviembre 2011, al 26 de octubre del
2012**

**Proyecto: Talleres Infantiles, producción escenográfica y
proyectos culturales**

Clave: XCAD000611

Abril 2016.

INTRODUCCIÓN

La División de las Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, brinda a los jóvenes una formación integral entre teoría y práctica para desarrollar al máximo sus capacidades creativas al generar productos, proyectos y soluciones que contribuyan al desarrollo y bienestar de la sociedad como lo es la Licenciatura en Diseño industrial.

El Servicio Social además de ser un requisito para obtener el título a nivel Licenciatura es el comienzo de esta contribución y compromiso que se tiene con la humanidad, además de ser la oportunidad perfecta de abrir brecha en el campo laboral.

El diseño está presente en cada una de las aéreas del saber humano y lo visualizamos en el día a día y las artes, sin duda, no son la excepción, sin embargo es poco el reconocimiento que se le da a la estrecha relación que existe entre ambas disciplinas, es por ello que decidí realizar mi Servicio Social en el marco del proyecto **Talleres Infantiles, producción escenográfica y proyectos culturales** con clave **XCAD000611** pues tal como se plantea en los alcances a desarrollar al egresar como Diseñador Industrial, se debe “*ser capaz de coadyuvar a la resolución de necesidades mayoritarias y al desarrollo armónico, plural, justo y solidario de la sociedad mexicana*” y la cultura juega un papel primordial en este sentido, por ello se debe entender al diseño desde una perspectiva interdisciplinaria teórico-práctica que integra elementos conceptuales y técnicos pertinentes.

Es entonces que el presente informe da claridad de las actividades realizadas durante las 480 horas como prestador de Servicio Social en el periodo comprendido del 14 de noviembre del 2011 al 26 de octubre del 2012 en las instalaciones de la **Compañía Teatral Fonámbules del Teatro y Fonámbules Producciones A.C. Asociación** que realiza investigación, creación, montaje y producción de las artes escénicas así como organización de foros, festivales y

encuentros para su divulgación. Ha participado en diversos festivales nacionales e internacionales, realizando proyectos multidisciplinarios de carácter social.

Objetivo general

Colaborar en el diseño y fabricación de utilería, propuestas, escenografía y vestuario de los proyectos culturales de artes escénicas, presentación de obras, talleres infantiles y campañas en festivales y programas pedagógicos de educación artística, para el desarrollo cultural de la sociedad.

Objetivos específicos:

- Colaborar en el diseño y fabricación de instrumentos de utilería y escenografía, además de la producción técnica y difusión del 6 ° Encuentro Internacional de maquillaje corporal Fonámbules “Tempus”.
- Colaboración en el diseño de vestuario, utilería y escenografía con materiales reciclables, además de la producción técnica, para el proyecto “Cosa de niños” en colaboración con el Centro Cultural de España y el grupo Monedita de Oro, para la grabación del video “vamos a reciclar”.
- Difusión y producción técnica de la puesta en escena “Agón” reality show político de los caballeros de Aristófanes.
- Diseño de escenografía y utilería de la puesta en escena “garabato de morado”
- Participación en la producción técnica en las puestas en escena de “el cascanueces” y “Pedro y el lobo”.

METODOLOGÍA.

Modelo General del Proceso de Diseño (UAM-A).¹El Modelo General del Proceso de diseño es resultado de una investigación realizada en la División de Ciencias y Artes del Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, con

¹ Pardinas, Felipe y otros. **Modelo general del proceso del diseño**. UAM Azcapotzalco, 163 págs.

objeto de definir una alternativa metodológica para el diseñador, este trabajo está compilado en el libro *Contra un diseño independiente*.

Se compone de cinco fases, los cuales se mencionan a continuación:

Caso: es el fenómeno de donde se derivan las propuestas para el diseño que comprende una primera formulación integral.

Problema: entiende el estudio del fenómeno desde los objetivos, y por tanto desde las condicionantes teóricas de una disciplina propia del diseño. Así el fenómeno se tipifica como un problema de diseño con requerimientos específicos para un área de acción.

Hipótesis: incluye el desarrollo de la máxima cantidad de alternativas para los requerimientos del problema. La intención es agotar posibilidades y elegir la que corresponda con mayores aptitudes.

Proyecto: se integra de dos partes: en la primera se desarrollan planos, maquetas y simulaciones en un conjunto integral: en la segunda se confrontan con lo propuesto en la hipótesis.

Realización: corresponde a la producción material de la forma propuesta. Cada fase requiere evaluación y retroalimentación, ya que el modelo es una secuencia cíclica.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Cuando se habla de teatro, la mayor parte de la gente piensa en historias, actores, literatura etc. Sin saber que para poder llevar a cabo una obra teatral, participan más allá de los actores y directores. Detrás de una obra existen diseñadores y aunque no es un proceso meramente industrial, es una opción para desarrollar al máximo nuestras capacidades creativas.

Las historias que son representadas por los actores, se adaptan a una obra de teatro, por medio de un guion teatral. En esta puesta en escena es uno o varios actores que llevan el rol principal y en ellos recae todo el peso de la obra,

haciendo que el espectador, se adentre en la trama. Sin embargo esto es posible gracias al trabajo que hay tras bambalinas, donde puede colaborar como:

Escenógrafo: que es quien se encarga de darle ambientación a la obra, siendo una parte esencial para mi participación como diseñador, pues a partir de esto se cuenta la historia.

Tramoyistas: son los encargados de los escenarios.

Maquillaje: da vida al personaje a partir de la caracterización, junto con el vestuario

Iluminación: acompaña a la dramatización de la obra, pues la iluminación sirve para dar diversas sensaciones de ambientes.

Y por último los **Utileros:** quienes se encargan de mover y producir todo para la escenografía. En algunas partes se le conoce como producción técnica.

Es así que una buena obra de teatro, tiene que contar con todos los elementos mencionados para tener la mejor calidad y transmitir esto al espectador.

A continuación daré detalles de las actividades y producciones que realicé en concreto, siguiendo la metodología antes mencionada.

6 ° Encuentro Internacional de maquillaje corporal Fonámbules “Tempus”.

El encuentro es una propuesta única en el mundo porque amalgama creaciones de diversas características técnicas y transdisciplinarias, resultando propuestas visuales y conceptuales dispares. El festival se realiza en la Ciudad de México de forma bienal en distintos espacios culturales, convocando alrededor de 300 participantes de todas las disciplinas.

Caso: diseño y producción de utilería del 6 ° Encuentro Internacional de maquillaje corporal Fonámbules “Tempus”.

Problema: el objetivo es generar un Báculo que vaya acorde dentro de una o varias escenas en la puesta en escena.

Debe cubrir la necesidad de ligereza, estabilidad y en su parte superior contener un giroscopio (véase imagen 1) el cual está formado esencialmente por un cuerpo con simetría de rotación que gira alrededor del eje de dicha simetría.

Hipótesis: en base al giroscopio creado por Leon Foucault en 1852 se genera una propuesta con medidas generales de 1.70 cm de alto y una circunferencia en la parte superior de 50cm de diámetro, su cuerpo es de redondo de aluminio de 1/2", rolado, enroscado y barrenado. Redondo solido de 1/4 " rolada, soldada en dos extremos con espárragos de 1/4" y en el centro del giroscopio una circunferencia de MDF con un gráfico que haga alusión al tema. (véase imagen 2)

Proyecto: realización de bocetos a mano alzada con medidas generales, y la realización de una maqueta echa con manguera y palos de escoba para dar una idea de lo que necesitábamos.

Se diseñaron planos de la propuesta con materiales y medidas exactas en hardware de solidworks. (Véase imagen de planos A)

Realización: con material de aluminio redondo de 1/2" se realiza el rolado, dando las medidas exactas para dar el cuerpo al báculo, se le realizan barrenos en los lugares específicos según los planos, el acabado es en color amarillo con pintura de esmalte

De igual forma se realiza un aro que será parte del giroscopio en la parte superior del cuerpo, también se realizó con aluminio sólido de 1/2" y rolado hasta dar las medidas especificadas al plano, el acabado es en color amarillo con pintura de esmalte.

Y por último se realiza el centro del giroscopio, este fue hecho con mdf de 6 mm a la medida requerida y pintado con un gráfico en colores diversos.

El producto de nuestro objeto se muestra en: (véase imagen 3).

Caso: diseño de la difusión para el 6 ° Encuentro Internacional de maquillaje corporal Fonámbules “Tempus”.

Problema: diseñar y generar gafetes de prensa y kit de información para la difusión del evento.

Hipótesis: gafete con diseño gráfico que aluda al evento y en papel adherible o o en su defecto con un portagafetes. Y para el kit de información, que contenía un cd con toda la información de eventos anteriores, así como videos y sesiones fotográficas y la sede del evento, realizar el diseño del empaque del disco.

Proyecto: con ayuda de hardware como lo son Photoshop e ilustrator se realizan las propuestas del gafete y la carátula del disco.

Realización: para los gafetes se realizaron en papel adherible y las carátulas de los discos se realizaron en papel couche. (Véase imágenes 4 y 5).

Talleres infantiles “Cosa de niños” programa de televisión transferida por internet (véase imagen 6)

Cosa de niños es un programa infantil producido por la compañía Fonámbules del teatro en colaboración con el centro Cultural de España y es transmitida por vía internet. En él se pueden mostrar diversas actividades, como lo son la danza, teatro, videos musicales etc.

En esta ocasión nuestra colaboración fue en el diseño de vestuario para un video musical que llevó por nombre “vamos a reciclar” con la participación del grupo musical “monedita de oro”.

Caso: diseño de vestuario infantil, para el video “vamos a reciclar” con el grupo “Monedita de Oro”

Problema: diseñar disfraces de personajes variados con material reciclable, así como lo son latas, botellas de pet, envases tetrapack, rollos de papel sanitario, envolturas de frituras etc. etc.

Hipótesis:

Elefante: diseñar un disfraz a base de cartón, tubos de papel sanitario y botes de duraznos en almíbar o similar.

Arlequín: con ayuda de botellas de pet, envolturas de frituras crear un disfraz de arlequín.

Mimo: diseñar un disfraz de mimo con ayuda botellas de pet, bolsas del supermercado y bolsas oscuras para basura.

Bailarina: con botellas de pet, envolturas de frituras y bolsas de supermercado

Proyecto: en base a bocetaje puro se presentaron propuestas de diseños de cada uno de los personajes sugeridos en las hipótesis. (Véanse imágenes de la 7 a la 11)

Agón reality show político de los caballeros de Aristófanes.

Agón o debate de la democracia participativa clásica a manera de Reality show, es una obra que nos muestra las desventajas para el pueblo de las políticas reinantes, propiciando cambios para subir a un nuevo gobernante, quien simula ser una buena alternativa. Obra reflexiva y crítica de las formas políticas griegas que se repiten en la historia, con la vigencia de estar en comicios electorales, en un momento histórico mundial lleno de violencias, crisis económicas y contrastes sociales.

Caso: producción técnica de la puesta en escena “Agón” reality show político de los caballeros de Aristófanes.

Problema: montar y mantener en adecuadas condiciones la escenografía, utilería y luces ambientales de la puesta en escena.

Realización: en base al diseño de la escenografía montar cada una y adecuadamente las partes que conforman la puesta en escena, de igual forma si algún artículo de utilería, luces o escenografía se llegase a averiar se debía de reparar al momento o buscar alguna alternativa emergente para cubrir el detalle. Un proceso meramente artesanal y técnico. Se requería mas de habilidades físicas, técnicas y artesanales, que de diseño. (véase imágenes 12-13). Además se apoyó en la fabricación de algunos vestuarios con ayuda de máquinas de coser y textiles variados.

Puesta en escena de “garabato de morado”

Una obra interpretada por tres actores, los cuales nos muestran lo monótona y compleja que resulta ser la vida cuando pasan los años y uno se sumerge en la edad adulta, y deja atrás los sueños, deseos e ilusiones que tenían de pequeños.

Es una obra que nos hará reflexionar sobre esas esencias naturales que perdemos mientras vamos madurando. Sin darnos cuenta que esos sentimientos de ilusión y deseo es lo que nos mantiene con esperanza.

Caso: diseñar escenografía y utilería de una de las escenas de la puesta en escena “Garabato de morado”

Problema: diseñar una puerta con forma de espejo, que pueda desarmarse y transportarse fácilmente.

Diseñar un banco plegable en forma de portafolios

Hipótesis: en base a perfil tubular, formar un marco con unas bases con ruedas que se puedan quitar para su fácil transporte y los acabados serian un espejo con marco en forma de óvalo.

Para el banco en forma de portafolios, utilizar una cubierta de portafolio reciclada y anexarle el cuerpo del banco plegable en madera.

En caso de no tener el portafolio reciclable, realizar la cubierta en triplay y dar los acabados del portafolio con ayuda de esmaltes.

Proyecto: con ayuda de un bocetaje de la escenografía se logra obtener la forma de la puerta y del portafolio. (Véase imagen 14 y 15)

Y con ayuda de solidworks se realizan los planos generales con las medidas reales, tanto de la puerta como el del banco portafolio. (véase imagen de planos B y C)

Realización: los materiales para la realización de la puerta será en perfil de 2" con una base igual de 2" con ruedas giratorias de 2 ½" para realizar el marco de la puerta.

Para realizar la puerta se realizará con un bastidor de madera y cubierta de mdf con función de puerta abatible y en la parte de enfrente tendrá un espejo en forma de ovalo que cubra casi el total de la puerta.

Para el banco portafolio se realizará en madera de pino y la cubierta en triplay de pino con acabados de diferentes esmaltes.

Producción técnica en puestas en escena "pedro y el lobo" y"el cascanueces"

Caso: producción técnica de las puestas en escena de "El cascanueces" y "Pedro y el lobo"

Problema: montar y mantener en adecuadas condiciones la escenografía, utilería y luces ambientales de la puesta en escena.

Realización: montar escenografías y utilería para ambas puestas en escenas, apoyo en la iluminación y ambiente de las obras. (Véase imágenes 16 y 17)

OBJETIVOS Y METAS ALCANZADAS

Al concluir el Servicio Social en el proyecto **Talleres Infantiles, producción escenográfica y proyectos culturales** con clave **XCAD000611** logré las siguientes metas y objetivos:

Capacidad para resolver problemas y requerimientos específicos en la realización de un producto emergente, llámese diseño.

Experiencia en la planificación de presupuesto, tanto para producto como producción.

Aumentar mis destrezas en el dibujo, bocetaje y la expresión gráfica.

Experiencia en el manejo y uso de diversos materiales y herramientas, así como manipulación de software especializado como lo es solidworks.

Mejorar mis áreas de oportunidad en las Relaciones Públicas.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Trabajar en la producción de diseños para distintas puestas que estaban dirigidas a distintos públicos fue muy enriquecedor. Si bien, no es un proceso industrial, es un área que explota la creatividad del diseñador, generando nuevos campos en el diseño, métodos y vínculos con otras disciplinas, forjando empatía a este campo del saber humano, contando historias.

RECOMENDACIONES

Suele ser muy enriquecedor poder abrirse al área de las artes escénicas, pese a que se piense que es un área que dista del diseño industrial, exige explotar las capacidades creativas pues se generan nuevos conocimientos en procesos

técnicos y artesanales. En general los talleres y producciones teatrales son una buena opción para vincular la estética, la plástica, las artes visuales y la escena.

BIBLIOGRAFÍA

Pardinas, Felipe y otros. **Modelo general del proceso del diseño**. UAM Azcapotzalco, 163 págs.

Vilchis, Luz del Carmen. **Metodología del Diseño**. Claves latinoamericanas S.A de C.V. UNAM, 162 págs.

<http://fonambules.com/>

<https://www.facebook.com/fonambules?fref=ts>