

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz
Directora de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño UAM Xochimilco

INFORME FINAL DEL SERVICIO SOCIAL

Centro Nacional de las Artes

Teatro de las Artes

Periodo: **24 de octubre de 2005 al 24 de abril de 2006**

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

Clave: **XCAD000194**

Luis Emilio Flores Magón Collía Matrícula: 98319483

Licenciatura: **Diseño Industrial**

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Tel: 58664693

Cel.: 0445528624135

Correo electrónico: tomillo_trece@yahoo.com.mx

Introducción

Desde el inicio de la existencia del hombre, ha estado presente la necesidad por comunicarse con los demás y antes de existir el lenguaje escrito e incluso el hablado, existe el lenguaje corporal, las señas y gestos. Por ello el teatro o las caracterizaciones teatrales surgen de la necesidad de comunicación las cuales suelen contener elementos básicos, como son: una base literaria, un guión o argumento (algo que comunicar), una puesta en acción interpretada por actores y/o personajes, y para efectos de la representación se ayudan con elementos, llámense vestuario, maquillaje, iluminación, escenografía y el teatro mismo.

“La concepción del Teatro en la civilización occidental se basa en una doble ilusión: la creencia en que la creación dramática es universal y que constituye, para una sociedad dada, la forma de expresión más desarrollada, y el convencimiento de que existe una evolución teatral constante, una historia del teatro.”¹

“La primera ilusión aparece con los filósofos del S. XVIII, impresionados por el teatro clásico francés...”¹

“La segunda ilusión, basada en la idea de una generación continua de unas formas dramáticas

Hay varios estilos de Teatro...

Tragedia: Es el género dramático tradicional, donde el argumento versa sobre un asunto desgraciado con un desenlace fatal. En este género intervienen personajes nobles o heroicos.

Comedia: Es un género teatral tradicional contrapuesto al de la tragedia, donde el desenlace es alegre y optimista. Está destinado a despertar la risa del espectador y está asociado con las clases bajas.

Drama: Es el género donde se representan acciones de la vida, tratando asuntos serios y profundos por medio del diálogo. Este género puede dividirse en: drama histórico, drama isabelino, drama lírico, drama social, drama litúrgico, drama satírico.

Tragicomedia: Es la obra que combina el género trágico con la comedia. Se desarrolló a partir del Renacimiento. No marca diferencias sociales y emplea diversos lenguajes.

Paso: Es una obra dramática corta que trata un hecho sencillo de tratamiento cómico empleando un lenguaje realista. Se considera el precursor del entremés.

Entremés: Es una pieza teatral cómica en un único acto, surgida en España en el siglo XVI. Solían representarse en los intermedios de las obras dramáticas y de allí su nombre.

Auto sacramental: Son obras que representan episodios bíblicos, temas morales o religiosos. Solían representarse en los templos o en los pórticos de las iglesias.

Monólogo: Es una obra dramática interpretada por un solo autor, aunque pueden intervenir varios personajes. Se trata de un parlamento único que puede ser pronunciado en soledad o frente a otros personajes.

Farsa: Es una obra cómica que a diferencia de la comedia, no necesita tratar sobre un asunto verosímil o realista.

Vodevil: Es una comedia en la cual se entremezclan canciones y bailes, con carácter alegre, frívolo y amoroso. Ganó popularidad en Francia en los siglos XVIII y XIX.

Ópera: Es una obra teatral donde los diálogos se desarrollan a través del canto fundamentalmente. Originada en Italia a fines del siglo XVI, puede dividirse en: ópera seria, romántica, bufa, legendaria, etc.

Zarzuela: Obra dramática y musical que alterna parlamentos dialogados con canciones. Es un género español creado por Calderón de la Barca en su pieza “El jardín de Farelina” (1648) o por Lope de Vega en “La selva sin amor” (1629).

Sainete: Obra breve y jocosa de carácter popular, donde se ridiculizan costumbres y vicios sociales. Es un heredero del entremés.

Género chico: Es un género español de argumento simple y de poco contenido, que se desarrolla en menos de una hora en un escenario con un único decorado.

Clasificación por tipos de teatro

Pantomima: Es el tipo teatro físico que se representa sin utilizar la palabra y empleando el gesto en su sustitución. Para expresar las distintas situaciones de manera comprensible, este tipo de teatro emplea códigos muy estrictos en los movimientos. Este tipo teatral es heredero del teatro de pantomima clásico.

Teatro de títeres y marionetas: Estos tipos de teatro emplean muñecos en lugar de actores y representan situaciones humanas o animales de forma análoga a cómo lo harían los actores. Este tipo de teatro generalmente está destinado al público infantil.

El Teatro guarda una relación muy estrecha con el público, pero antes con todas las personas que interactúan en él, ya sean tramoyistas, maquillistas, utileros, iluminadores o directores de escena.

La forma de trabajo es en equipo formal, donde ya conocen la estructura y la función de cada quien y al igual que los actores se debe practicar para el montaje de una puesta en escena. La Dirección es una parte muy importante para prevenir al equipo de trabajar e ir delegando actividades, así como corregir posibles errores en ejecuciones pasadas.

Por otro lado, en México existen divisiones sociales, no sólo por el factor económico, sino también por la Cultura y Educación. Gracias a ello, gran número de personas no acostumbran asistir al Teatro, ya que por un lado la cuota es elevada, la difusión en las esferas sociales no es permeable hacia otras divisiones sociales.

Clase Alta: El 1% de la población que posee el 35% de los activos y el 43% de la riqueza financiera.

Clase Media: El 19% de la población que posee el 50% de los activos y el 50% de la riqueza financiera.

Clase Baja: El 80% de la población que posee el 15% de los activos y el 7% de la riqueza financiera”

¿Como surgen las clases sociales? Surgieron en el período en el que la propiedad privada estaba sobre los medios de producción y la explotación del hombre por el hombre. Las clases sociales son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran frente a los medios de producción (relaciones que las leyes fijan y consagran), por el papel que desempeña en la organización social del trabajo y, por consiguiente, por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de que disponen. Las clases sociales son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo del otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía social”. Finalmente tenemos que las clases sociales son grupos sociales antagónicos en que uno se

apropia del trabajo del otro a causa del lugar diferente que ocupan en la estructura económica.

Existieron dos clases sociales en la antigüedad las cuales estuvieron bien marcadas, los feudales y los campesinos. En la actualidad y a lo largo de la vida hemos podido presenciar que cada cultura siempre se encuentra dividida de acuerdo a la posición social de las personas, y esto lo vemos desde las primeras culturas hasta nuestros días. Lamentablemente ya lo vemos como algo muy normal y demostramos cierta indiferencia con el tema, no hacemos algo para eliminar la discriminación, que ocasiona constantemente conflictos, sólo nos conformamos con lo que ya está establecido.

Con este marco teórico me doy cuenta de la situación del Teatro y del sector de la población a la que va dirigido y también el sector que puede asistir con frecuencia al Teatro.

Objetivos generales y específicos

- Aprendizaje y experiencia en el desarrollo y construcción de escenografías para representaciones teatrales, más específicamente los sistemas de uniones para lograr la mayor firmeza con el menor peso y la manera de movilizar estos elementos adentro y fuera de escena.
- Aprendizaje de los elementos y plantado de luminarias para lograr efectos específicos en una puesta en escena.
- Vinculación con un equipo de trabajo, aprendiendo la coordinación dentro de una estructura operativa compleja, siendo parte de ella en alguna puesta en escena.

Metodología Utilizada

Aunque no hubo planeación para utilizar alguna metodología, según Honey y Mumford existen cuatro diferentes clasificaciones en relación con los estilos de aprendizaje, el que se ha utilizado es el llamado...

Activista: Los estudiantes con predominancia en el estilo activo se implican plenamente en nuevas experiencias. Crecen ante los desafíos y se aburren con largos plazos. Son personas que gustan de trabajar en grupo y se involucran en las actividades activamente.

Actividades realizadas

Las primeras semanas hubo la necesidad de aprender nombres y términos dentro del ambiente del Teatro:

Aforo, aforar, bambalinas, proscenio, góndola, cocas, paso de gato, puentes, varas y varales, telar, ciclorama, cámara negra, black out, cuchillas, pares, fresneles, leko o elipsoidales, dimmer, drapear, foro, foso, escalera marinera, piernas, luz de servicio, cuarterones, puesta en escena, puente de tramoya, cortar la luz, trampa, practicables, trastes...

Lejos del aprendizaje a la manufactura de escenografía, hubo sólo el análisis de estructura o del sistema de movimiento o colgado.

Para tener una función dentro de una puesta en escena debías ser constante y no faltar a ningún ensayo pues cada elemento que se movía, hilo que se jalara o utilería que se ponía era muy importante.

Muchos elementos de la tramoya y algunos de la iluminación se cuelgan en las varas o varales que se controlan desde el telar, un sistema de poleas con cuerdas

amarradas a cada vara o varal, que una vez activado hace que salga o entre algo a escena, se tiene que jalar la cuerda delantera o trasera dependiendo si queremos una cosa o la otra y tiene su respectivo freno.

Antes de la ejecución se preparan marcas en el suelo, en las cuerdas del telar para hacer los movimientos mejor y siempre en el mismo lugar.

El montaje y desmontaje de luminarias depende mucho de la planificación de la puesta en escena y cuál es el efecto que se quiere lograr, de acuerdo a eso se escoge el tipo de luminaria, la altura en que se pondrá y si va a llevar filtro o color, si va ir con forma o cortada la luz, con la cuchillas de la luminaria.

En el Teatro las tareas son divididas en diferentes áreas importantes y primordiales en la preparación y desarrollo de una puesta en escena, tal hecho debe llevar una perfecta comunicación y coordinación de todas las partes en el momento adecuado.

Las áreas son la de Tramoya, Utilería, Iluminación, Video, Vestuario y Dirección.

En el área de Tramoya se desarrolla el conocimiento para la elaboración, diseño y fabricación de escenografías y la utilización de las diferentes sistemas o soluciones estructurales para ello y para el desplazamiento o movimiento de éstas dentro y fuera del escenario, la utilización del telar está estrechamente ligado al movimiento de las escenografías, cicloramas, telones, etc...

Cuando se prepara la puesta en escena se cuelga todo lo necesario en las varas y después se ponen pesos del otro lado de la polea, en el telar, para equilibrar el peso y no tener que cargar el peso completo de la vara, sólo se hace el esfuerzo para ir en contra de la inercia de todo el peso cargado.

En el área de Utilería se desarrolla el conocimiento para poder darle a la escenografía y al actor un acento de realidad ya sea con algún cuasi artefacto o simplemente utilizando técnicas de representación para hacer parecer algo que no lo es; el mantenimiento del espacio y de los objetos utilizados forman parte de sus funciones también.

En el área de Iluminación se desarrolla el conocimiento de la manejo de la luz con las diferentes luminarias existentes para crear efectos visuales, que difieren en dimensión, calidad, color, apariencia y forma de la luz en cada una y crea efectos visuales que transforman el contexto de los objetos, bailarines o actores.

En el área de Video simplemente es el apoyo de diferentes proyecciones de imágenes o videos de los cuales se auxilian ciertas presentaciones u obras de teatro.

El trato fue muy amable y empecé familiarizándome con los nombres y términos manejados en el foro, como lo comentaba con anterioridad y poco a poco fui siendo responsable de algunas actividades dentro de las funciones realizadas, ayudando en montajes de diferentes eventos.

Después fui asignado por el Jefe de Foro Erasmo de la Vega Jiménez a asistir en el área de iluminación con el Jefe de Iluminación Víctor Caballero Reyes, en donde colaboré al montaje de la planta eléctrica para varios eventos, así como al mantenimiento del equipo de iluminación, conociendo de esta forma las diferentes luminarias utilizadas para los distintos eventos.

Dentro de las principales luminarias utilizadas están:

Leko

Reflector tipo elipsoidal. Produce una luz dura y definida. Es útil en la parte frontal, donde la luz no debe derramarse. Tiene un portamicas donde se pueden colocar láminas con recortes para hacer efectos especiales y filtros de color. Posee un sistema de navajas (cuchillas) para dar formas definidas recortando la luz.

Fresnel

Luz difusa. Es pequeño, ligero y fácil de manejar. Puede llevar viseras en su boca para evitar fugas de luz.

Diabla o Batería

Es una tira de luces de batería. Su uso más común es de fondo o iluminación del ciclorama, principalmente de arriba hacia abajo. Luz suave y difusa.

Panorama

Son lámparas con un reflector parabólico que producen una luz muy brillante y concentrada pero no permiten ningún control sobre el ángulo o el contorno de su haz. Se utilizan para iluminación muy general, principalmente del fondo o del ciclorama.

Fue puesto a mi cargo un trabajo de actualización e inventario de datos físicos, plantillas técnicas, planos y equipo de los diferentes foros dentro del Centro Nacional de las Artes por el Subdirector de Operación Escénica Alfredo Martínez Rivera.

Di una pequeña capacitación de AUTOCAD, un programa utilizado para la elaboración de planos, el cual le impartí al Jefe de Foro Erasmo de la Vega Jiménez, en los tiempos muertos de funciones.

Junto con otro compañero del Servicio Social elaboramos un levantamiento de la Plaza de las Artes para la disposición de practicables (tarímas), analizando la medida óptima de éstos, plasmándolos en los correspondientes planos y observaciones del espacio para el jefe de Tramoya Miguel Ángel López.

En la capacitación de AUTOCAD, el jefe de foro Erasmo de la Vega me encargo junto con un compañero de Servicio Social el levantamiento de una parte del Teatro de las Artes para la elaboración de un plano parcial, para la ejemplificación de cortes, vistas y técnicas.

En suma cubrí mi servicio social teniendo la oportunidad de conocer varias áreas en el Centro Nacional de las Artes, aunque me hubiera interesado conocer más acerca de la difusión y promoción de la Cultura y las Artes en nuestro país y en este caso dentro del INBA.

Objetivos y Metas alcanzados

- Aunque no tuve oportunidad de realizar escenografía desde cero, uno de mis principales objetivos, conocí varios ejemplos de soluciones estructurales para su elaboración, casi todas las empresas o compañías ya sean de danza o teatro llevaban consigo la escenografía requerida.
- Aprendizaje y comprensión del funcionamiento de algunas luminarias como son los pares, los fresneles, los elipsoidales.
También me percaté que el conocimiento de la iluminación requiere una especialización y está en movimiento pues varias compañías incluso llevaban sus luces robóticas.
- El trabajo en equipo fue muy enriquecedor puesto que esa sensación de responsabilidad, confianza, de complicidad te hace sentirte parte del equipo,

protegido y ganas un panorama de la estructura, preparación y delegación que se debe tener en un equipo tan complejo.

Resultados y Conclusiones

La aportación de los conocimientos de los técnicos fue muy enriquecedora, ya que me compartieron experiencias vividas dentro de el teatro y sus diferentes especialidades. Respecto al desarrollo del trabajo aprendí la manipulación y nombre de muchos objetos o elementos que desempeñan un papel muy importante dentro y fuera de una función.

Un aprendizaje importantísimo que suele verse poco en este país y cabe destacar su importancia, es el trabajo en equipo bien organizado, la delegación de funciones y de la sincronización de las mismas en un tiempo determinado, gracias a las cuales se pueden efectuar presentaciones y obras de muy buena calidad en el Teatro de las Artes.

Vivir dentro de la familia del Teatro de las Artes fue una experiencia inolvidable de la cual también me llevo experiencias y enseñanzas a nivel personal importantes y que sembraron en mi, buenas cosas.

En el teatro se aprende a encontrarse uno mismo en un mundo de ilusiones hechas realidad, entre telones, cocas, varas y bambalinas los conocimientos y el trabajo en equipo son indispensables para que la función llegue a su fin.

El mundo es como un gran escenario en el cual debemos salir a proscenio a demostrar con los conocimientos y experiencias adquiridas a lo largo de nuestra vida, la capacidad para hacer la mejor función de nuestra vida, sin dejar de tomar en cuenta las luces que nos proporcionan el ambiente y la escenografía que

contextualiza nuestra actuación y de las personas responsables de ello, que pueden ser nuestros padres, hermanos, algún maestro o amigo.

Se está depreciando la cultura del Teatro y no se si se deba a la difusión, promoción, precio, desconocimiento, pero lo que sí es cierto, el teatro es un valor cultural que no debe desaparecer porque es aquí donde se vive, se siente, se sufre, se goza, se llora, se sueña despierto, se involucra con el todo y todo esto, desde una butaca.

Recomendaciones

Si acaso hay poca difusión de manera regional o local, podemos hacer aunque pequeña una difusión, con la gente que me rodea y ellas hagan a su vez lo mismo, para favorecer la asistencia al teatro.

Todo el que tenga al alcance no sólo esta vinculación con la Cultura y el Arte, sino con cualquier tipo de enseñanza-aprendizaje que sirva de retroalimentación y educación, trate de utilizar los medios de comunicación y difusión a su alcance para darlo a conocer.

Algo muy positivo sería que las personas que están dentro de éste medio tengan un acercamiento a las nuevas tecnologías, tratando de incorporarlas, sin perder digamos “el espíritu artesanal y antiguo” del teatro, para colaborar con la difusión de éste.

Bibliografía

- ¹ENCICLOPEDIA LAROUSSE, Editorial Planeta, S.A., 1984, n°118
- www.es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_teatro
- www.dif-clases.blogspot.mx/
- www.sites.google.com/site/elteatroysuarte/clases-de-tea
- www.abcdanzar.blogspot.mx (luminarias tipos)
- www.educra.cl/estilos-y-metodologias-de-aprendizaje
- www.issuu.com/consejodelacultura/docs/el_escenario_vol3
- www.psicologia_organizacional/trabajo_en_equipo (Jorge Everardo Aguilar Morales y Jaime Ernesto Vargas Mendoza) Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C.