

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz

Directora de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Centro Nacional de las Artes.

Teatro "Raúl Flores Canelo"

Periodo de realización: 11 de Julio de 2016 al 11 de Enero de 2017.

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

Clave: XCAD000194.

Josué Abraham González López.

Licenciatura: Diseño industrial.

División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Tel: 5654 6673

Cel.: 04455 9111 3144

Correo electrónico: josuewws@hotmail.com

Introducción:

En este documento se darán a conocer las actividades realizadas durante el tiempo de realización de mi servicio social, desde la introducción de conocimiento básico del Teatro hasta actividades un poco más específicas.

Durante el periodo de mi servicio social, del 11 de Julio de 2016 al 11 de Enero de 2017, fue realizado en el Teatro "Raúl Flores Canelo", en el Foro experimental "Black Box" y en la Plaza de la Danza, ubicados dentro de las instalaciones del Centro Nacional de las Artes. En estos foros, se realizan diversas actividades en su mayoría de danza, tanto por parte de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (Dentro también de las instalaciones del CENART) como por compañías ajenas que contratan a los Foros.

En estos Foros se presentan numerosos tipos de funciones cada una con diferentes tipos de escenografía, iluminación, afore, etc., por lo que la variedad es infinita y cada una de ellas tiene diferentes necesidades, las cuales el personal del teatro necesita satisfacerlas a través del montaje, que es como se logra preparar el Teatro de forma correcta antes de cada función.

En esta numerosa variedad de montajes se dan a conocer distintos tipos de elementos que ayudan a que la función sea un éxito, tanto los que ya se encuentran en el mismo Foro hasta los objetos externos que se pueden necesitar, cada uno de ellos necesita su debido manejo.

El manejo de estos elementos u objetos que se pudiesen llegar a necesitar es el motivo por el cual elegí estar en esta Institución como parte de mi servicio social. Mi carrera es Diseño Industrial y la creación de objetos de diseño es de los elementos que predominan en mi carrera.

Objetivos generales:

El objetivo principal durante la realización del servicio social es tener un primer acercamiento laboral con respecto a esta institución, el aplicar los conocimientos dados en la escuela y aplicarlos a problemas reales en un entorno cercano al diseño, como lo puede ser el teatro

Las actividades predominantes durante la realización de mi servicio social fue apoyar al Departamento de Iluminación de los Foros antes ya mencionados, realizando más actividades en el Teatro "Raúl Flores Canelo", donde se requería más trabajo ya que dadas las exigencias, de presentaban más funciones y requería de más atención.

Actividades realizadas durante el Servicio Social:

Antes de realizar alguna actividad, las primeras dos semanas fueron de capacitación e introducción a los Foros, los elementos generales y que los componía cada cosa, todo esto dentro del área de Iluminación.

Inventario:

Como primer actividad apoyé en la contabilización del inventario, así esto me dio más conocimiento de todo lo que aquí se utilizaba, el motivo de cada elemento y su función aunque más adelante las observé más a detalle y la importancia de cada elemento, se contabilizó todo, desde simples sillas hasta la misma consola de iluminación, aquí aprendí que cada Departamento tiene su propio inventario, dado que todo se necesita revisar, me mostraron en bodega los elementos que requieren reparación o son ya obsoletos.

En fin, todo se contabilizó y no hubo ningún imprevisto (como el que hubiesen cosas extraviadas).

Bodega:

Durante las siguientes semanas mi participación en las funciones era más próxima, en esta etapa me mostraron los elementos que se tenían almacenados en bodega más a detalle, en su mayoría consumibles, como lo son las lámparas para los lycos, las lámparas que se utilizan para las "Diablas" que son las que nos dan iluminación de ambiente, así como las bases de las lámparas.

Se me mostró la manipulación de estos elementos así como su almacenamiento y su colocación en foro, el cómo se deben de asegurar su prensa junto con un cable de seguridad, esto por si el elemento de la prensa no es bien ajustado y la lámpara (ya sea lyco, fresnel, diabla, etc.) puede caer y lastimar a alguien del personal o alguna persona en escena.

Montaje:

En este punto debo mencionar que los montajes fueron una de las actividades realizadas con mayor frecuencia. Los montajes se daban al inicio de temporada y en promedio duraban una semana, ya sea tanto para las compañías que venían a presentar sus funciones o para la Escuela en sí, presentando las funciones de sus alumnos de la carrera de danza, tanto para ensayos y clases, como para funciones como tal.

Lo que realizaba aquí era apoyar a la colocación de elementos de iluminación que se necesitaba para la función, en su mayoría se colocaron fresneles y lycos de gradación variable, una vez puestos los reflectores (ajustando todos los tornillos y el cable de seguridad), se proseguía a su contrapesado.

Para poder contrapesar cada vara de eléctrica, se subía la vara hasta tope para poder colocarle contrapeso al final de la cuerda, esta acción se realizaba entre varias personas para mayor seguridad, una vez puestos los contrapesos, además

de que era más fácil manipular la vara a través del sistema de poleas, tenía mayor seguridad el balance del peso de los lycos, y así evitar también accidentes.

Una vez contrapesada la vara, se pedía a la persona en cabina que diera corriente a cada uno de los lycos instalados (tanto de casa como las recién montadas) y así ajustar cada una de ellas según se necesitara, desde abrir el ángulo de la lámpara hasta hacer corte de luz con las cuchillas ubicadas al frente de las lámparas (en su mayoría lycos) para colocar micas y así dar diferentes tipos de luz y efecto.

Los montajes de iluminación eran muy variados, desde algunos que solo se usaba la iluminación de casa hasta otros que ocupaban casi todos los lycos y fresneles disponibles, esto dependiendo mucho del diseño de iluminación.

Mantenimiento:

Este apartado tiene un amplio margen, ya que se trata de que todo funcione correctamente, lo que más requirió mantenimiento en el área de Iluminación fueron las diabras, ya que debido a la gran potencia de energía eléctrica que se maneja (de 45w a 75w cada una, y por diabra son 18 lámparas) se quemaban, tanto la lámpara como la base y éstas eran reemplazadas casi antes de cada función.

Lo más complejo era reemplazar la base, ya que primeramente había que desconectar la línea que le daba corriente para después poder manipular el equipo dañado, se cortaban los cables de la base de la lámpara para posteriormente poder reemplazar, reconectando los cables a la nueva base, conectar nuevamente la línea, verificar si todo funcionaba según lo establecido.

El mantenimiento de los demás elementos está solo mantenerlos limpios y en funcionamiento, lo más común que llegara a pasar es que se llegara a fundir o explotar la lámpara de algún lyco y solo se tenía que reemplazar con una nueva.

La limpieza del equipo se daba antes de cada montaje y consistía en pasar un trapo con poca humedad en todos los reflectores que se pudieran, esto para quitar polvo y rastros de cristales de lámparas reventadas.

Otro tipo de mantenimiento en colaboración con el área de Tramoya fue cambiar las partes dañadas del piso, tanto en el Teatro Flores Canelo como en el Foro experimental Black Box, donde dadas las circunstancias se tuvo que quitar esa área y reemplazarla con nueva madera, esto fue altamente necesario ya que la mayoría de los actores en función son bailarines y podrían lastimarse en la ejecución de alguna escena.

Manejo de consola de iluminación:

Pasados ya dos meses se me empezó a mostrar el manejo de la consola de iluminación, pero antes de eso me mostraron algunos elementos clave, por mencionar los más importantes, uno de ellos son los dimmer, que se encargan de llevar potencias de energía variables a cada circuito que lleva a cada lámpara en

escenario, por lo que los dimmer son la clave para dar tanta variedad a cada lámpara.

Otros elementos importantes son los circuitos, son los que se encargan de llevar energía a través de cada línea a cada luz en el teatro, y todo se dirige desde la consola de iluminación, que se encarga de administrar la energía, la consola tiene cerca de 400 circuitos y cada una de ellos son programables para lo que se necesite en escena.

Lo que se me mostro en la consola fue a manipular cada luz y a aprender a grabar una secuencia para una función, la cual consiste en dar a cada línea o grupo de líneas la potencia necesaria (que va de 0 a 100), y la duración entre cambio de escena, todo eso se graba para una función y se realiza junto con el diseñador de iluminación o en la mayoría de los casos con los profesores de la Escuela quienes indicaban lo que necesitaban para la función, desde la colocación de la luz, el ángulo, la difusión y la intensidad.

Posteriormente se me enseñó a llevar una función con la consola de iluminación, dando paso a la grabación según se requería, la mayoría de los casos en el teatro "Raúl Flores Canelo".

Apoyo durante ensayos y funciones:

El apoyo durante las funciones se daba desde el inicio hasta el final de la presentación, y se le daba apoyo principalmente a lo que se necesitase, desde bajar el afore o hasta mover practicables.

Durante las funciones tenía que permanecer a lado de las cuerdas de las varas para lo que se necesitase, había un encargado de función que coordinaba los movimientos necesarios.

En los ensayos disponía de atender lo que se necesitase arreglar o ajustar de último momento, ya sea desde acomodar un lyco o reemplazar una lámpara.

Metas Alcanzadas:

Apoyé en el diseño de escaleras laterales en escenario del Teatro "Raúl Flores Canelo", lo que se necesitaba en este diseño eran unas escaleras que se pudieran permitir el subir al escenario y que también permita el libre acceso a la salida de emergencia, por lo que realicé un pequeño modelo a escala de una posible propuesta para poder implementar y así dar una solución a las escaleras.

También participé en la reparación del piso del Teatro "Raúl Flores Canelo", se cambió la sección de piso de la puerta que da al patio trasero del teatro, quite parte de la duela, se removió toda la madera afectada por la humedad para después poder colocar una madera más resistente para esta área, se colocaron dos placas de triplay de pino de $\frac{3}{4}$ " de 1.22m x 2.44m que descansan sobre polines igualmente de pino de 2" y 4", a esta base de madera se le colocó un tratamiento de aceite para que resistiera a la humedad y a las polillas y a los

tablones de triplay se le colocó una capa de pintura acrílica color negro característica de la duela del Teatro.

Otro trabajo más fue el remplazo de duela en el Foro Experimental Black Box, que debido a las mismas razones que en el Teatro “Flores Canelo”, la humedad afectó a parte de la duela, por lo que se realizó el mismo procedimiento solo que a menor escala en un área aproximada de 1.50m x .30m aprox.

En el Foro Experimental Black Box se me encomendó también el apoyo a dar una capa de pintura a los practicables del Foro, así como a los cajones donde se colocan los asientos del público los cuales ya se encontraban en mal estado (en cuestión de pintura)

Resultados y conclusiones.

La realización del servicio social, me dio una idea mucho más amplia de lo que es el trabajo en un Teatro, todo lo que se requiere para que una función dé su máximo resultado y algo que me ha dejado bastante claro es el trabajo en equipo, el cual es algo que siempre y en todo momento se tiene que tener en cuenta en este ambiente y para mi formación profesional me ha ayudado bastante a tener un panorama más amplio y comprender aún más a lo que trabajar en equipo se refiere.

En este tipo de labor, todos los Departamentos trabajan muy a la mano e incluso se apoyan entre sí en todas las áreas cuando es necesario, Iluminación, Tramoya, Audio, todos a la vez trabajando a la par.

Lo que personalmente me pareció algo más que excelente, todo el personal está altamente capacitado para hacer casi cualquier labor que se requiera en general, esto no es trabajo de una persona sino de varios grupos aunque a veces una persona necesita abarcar muchos elementos a la vez, lo que en la mayoría de los empleos en diseño así se requiere.

La experiencia que he obtenido me ha dejado un buen sabor de boca y dado que en el mundo del diseño se trabaja por proyecto, aquí es muy parecido, ya que todo se debe de tener listo y a tiempo para la función, apoyarse en los elementos que ya se tienen elementos ajenos que pueden ayudarnos a dar marcha a la función para un fin en específico.

El trabajo aquí debe inclinarse bastante hacia la estética, por lo que toda la atención al trabajo debe verse bien reflejada en ésta, para lograr que la puesta en escena se vea lo más perfecta posible y lo que más fue de mi agrado fueron las soluciones rápidas y sencillas que se proponían y daban resultados impresionantes, lo cual en el mundo del diseño es primordial de tener en cuenta y por lo que aquí pude obtener más experiencia.

Como espectador no se tiene una idea de todo el esfuerzo y dedicación que hay detrás de cada uno de los elementos que se conforman en escena, desde el acomodo de los practicables, los elementos escenográficos, la organización, todo

lo que conlleva, no cabe duda que es impresionante la cantidad de objetos que se utilizan para cada función.

El modo de trabajo en el Teatro es bastante variable dependiendo de lo que se necesite, lo que me agradó fue la variedad que se tiene dependiendo de la función, no siempre se necesita lo mismo y tiene que estar listo para cuando se necesite.

Durante la formación en la carrera de diseño industrial, nos instruyen a tratar diferentes tipos de materiales, con los cuales nos podamos ayudar para dar una mejor respuesta de diseño ante las necesidades que se nos presenten, por lo que la rama del Teatro nos brinda un sinnúmero de oportunidades para aplicar estos conocimientos.

Uno de los elementos más presentes en el mundo del Teatro es la madera, la cual estoy familiarizado debido a diversos trabajos escolares y aquí, en los Foros, me fueron de gran ayuda esos conocimientos, ya que me ayudaron a entender el material, manipularlo y trabajarlo adecuadamente, como en la ocasión del cambio de duela en los foros, sabía que herramientas usar y así poder contribuir en la realización del trabajo.

Mis conocimientos en diseño también fueron partícipes en la propuesta de diseño de las escaleras del escenario y evitar que no obstruyeran la salida de emergencia, tratando de dar una solución a la problemática a través de mis conocimientos y las posibilidades que se tiene en la Institución, dando respuesta a una solución lo más viable posible.

Para poder dar una idea más clara de mi propuesta, construí un pequeño modelo a escala de las escaleras y así poder tocar y entender el diseño, el fabricar modelos, creo yo es la manera de tener en claro el diseño y rápidamente darse a entender con algo palpable.

Recomendaciones:

Como parte de mi formación, esta etapa nutrió bastante mi experiencia y tengo que decir que fue bastante satisfactorio contribuir en esta Institución, la experiencia en los Foros es muy diferente a lo que se tiene escolarmente, con problemas y necesidades reales, donde tu trabajo no depende de una calificación, sino de que realmente funcione o no.

Esta experiencia me concedió una idea más clara y grande de lo que es el área de Teatro y su gran relación con respecto al diseño, ya que la mayoría de los trabajos que se realizan aquí tienen alta semejanza con los que se realizan en diseño. El Teatro me ha enseñado que el diseño puede satisfacer necesidades que muchas veces se requieren, y no necesariamente tienen que ser complejas y se pueden solucionar con elementos propios del teatro.

Las tareas que se me encomendaron fueron de mi agrado tanto porque sabía cómo acatarlas a través de la instrucción, no tuve ningún problema en acatarlas salvo cuando tenía una duda, que era inmediatamente resuelta por el personal, ya que como dije antes, todos saben hacer casi todo.

El equipo de trabajadores del Teatro son personas con mucha experiencia, y lo que más me agrado es que no son egoístas con su conocimiento, cualquier cosa en la que tengas duda o la necesidad de aprender, ellos te respondían sin ningún problema, por lo que da hincapié a un ambiente de confianza y retroalimentación por parte de mis conocimientos, es bastante satisfactorio laborar con personas con esa buena actitud.

El trabajo que se me encomendó en cabina es impresionante de igual manera y realizarlo fue una de las tareas más complejas, ya que requiere de conocimientos especializados, pero como en todo, la experiencia y la perseverancia te los va dando y personalmente me hubiese gustado aprender más sobre esta parte tan importante del teatro.

Bibliografía

1. Valentín Orozco. (2005). Manual Básico de Iluminación Escénica, Ed.Escenologia, pág.104.
2. Sergei Eisenstein. (1994). El Montaje Escénico, Ed.Escenologia, pág.44.
 - Bibliografía electrónica:
 1. Juan Cervera. (2006), Teoría y técnica teatral, consultado el 10 de septiembre del 2016 <http://www.biblioteca.org.ar/libros/132871.pdf>
 2. Mariana Sánchez. (2013), ABC Danzar, Iluminación Teatral, Conocimientos Básicos consultado el 15 de octubre del 2016 <http://www.abcdanzar.blogspot.com.mx/2013/3/iluminacion-teatral-conceptos-basicos.html?m=1>
 3. Eduardo Mier. (2014), Luz en Escena, consultado el 30 de octubre del 2016 <http://www.iluminet.com/luz-escena-iluminacion/>