

Mtro. Roberto Padilla Sobrado.
Director de la División
Ciencias y Artes para el Diseño
UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Coordinación de la Licenciatura de Diseño Industrial
Periodo: 24 de Noviembre de 2025 al 28 de Mayo de 2025

Proyecto: "Difusión e Infraestructura de la Cultura de la Ciudad de México".
Clave: XCAD000425

Asesor del proyecto: Diemel Hernández Unzueta
Número Económico: 34734
Correo electrónico: dhernandez@correo.xoc.uam.mx

Alumna: Gabriela Guevara Aguilar
Matrícula: 2212038314
Licenciatura: Diseño Industrial
División de Ciencias y Artes para el Diseño
Cel: 5582099868
Correo electrónico: guevaraaguilargabriela@gmail.com

1. Introducción

El servicio social lo lleve a cabo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con una duración aproximada de seis meses, participando principalmente en las áreas técnicas de iluminación y tramoya. Durante este periodo, colaboré en diversas actividades relacionadas con el montaje, operación, mantenimiento de equipo y acondicionamiento escénico, contribuyendo al correcto desarrollo de presentaciones, ensayos y eventos realizados en el recinto.

Las actividades desarrolladas estuvieron enfocadas en el apoyo técnico para la producción escénica. En el área de iluminación participé en la preparación, instalación, revisión y operación básica de equipos de iluminación teatral, así como en el mantenimiento y organización del material técnico. De manera complementaria, en el área de tramoya colaboré en el montaje y movimiento de escenografías, utilería y elementos escénicos, siguiendo los procedimientos de seguridad y trabajo en equipo requeridos para cada producción.

Asimismo, el servicio social representó una oportunidad para aplicar conocimientos adquiridos durante la Licenciatura en Diseño Industrial, particularmente en el análisis del espacio, la percepción visual, la funcionalidad de estructuras, la resolución de problemas y el trabajo interdisciplinario. La integración de estos conocimientos permitió comprender cómo el diseño puede contribuir a la creación de experiencias escénicas funcionales, seguras y visualmente atractivas para el público.

2. Objetivo General

Fortalecer las habilidades técnicas, analíticas y de trabajo interdisciplinario mediante la participación en las áreas de iluminación y tramoya del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, aplicando los conocimientos adquiridos durante la Licenciatura en Diseño Industrial dentro de un entorno profesional de producción escénica.

El objetivo principal fue colaborar en el desarrollo de montajes, ensayos y funciones teatrales, participando en la instalación, operación y organización de los recursos técnicos necesarios para cada producción. Asimismo, se buscó complementar la formación profesional mediante la aplicación de conocimientos relacionados con la percepción espacial, la funcionalidad, el manejo de materiales, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo, fortaleciendo la capacidad de adaptación a procesos técnicos y creativos propios del ámbito cultural.

3. Actividades Realizadas

Actividades en el Área de Iluminación

- **Montaje de equipo de iluminación:** Participé en la instalación y acomodo de equipos de acuerdo con los requerimientos técnicos y artísticos de cada compañía o producción, colaborando en la preparación de los espacios para ensayos y funciones. Esta actividad implicó analizar la distribución espacial del escenario, la ubicación estratégica de los equipos y las necesidades de iluminación para cada montaje, favoreciendo una adecuada percepción visual del espacio escénico (véanse Figuras 4 y 12 del Anexo 1).
- **Enfoque y ajuste de luminarias:** Apoyé en las labores de aforo y enfoque de los equipos de iluminación, realizando ajustes de posición, dirección e intensidad para garantizar la correcta cobertura de las áreas escénicas lo que me permitió comprender la relación entre la iluminación, la composición visual y la percepción del espectador (véanse Figuras 2, 4 y 6 del Anexo 1).
- **Programación y operación de consolas:** Colaboré en la grabación y programación de cues de iluminación, así como en la organización de secuencias necesarias para el desarrollo de las funciones. Asimismo, participé en la operación de iluminación durante ensayos y presentaciones en vivo (véanse Figuras 15 y 16 del Anexo 1).
- **Apoyo en el diseño de iluminación:** Participé en el desarrollo de propuestas lumínicas de acuerdo con las indicaciones de directores y diseñadores, contribuyendo a la creación de atmósferas, efectos visuales y transiciones escénicas acordes a las necesidades de cada montaje. Esta experiencia me permitió comprender cómo la luz modifica la percepción del espacio, resalta elementos escenográficos y genera distintas atmósferas, aplicando principios de composición visual, percepción del usuario y teoría del color (véase Figura 11 del Anexo 1).
- **Seguimiento de ensayos y funciones:** Realicé labores de asistencia técnica durante ensayos generales y funciones, verificando el correcto funcionamiento de los equipos y ejecutando las indicaciones establecidas en la programación de iluminación lo que me permitió fortalecer mis habilidades para trabajar bajo presión, resolver imprevistos y colaborar con equipos multidisciplinarios (véanse Figuras 6, 8 y 9 del Anexo 1).

Actividades en el Área de Tramoya

- Operación de varas escénicas: Conocí y participé en el manejo de las barras de tramoya, colaborando en el ascenso y descenso de elementos escenográficos, telones y equipo técnico requerido para cada producción.
- Montaje y supervisión de escenografía: Apoyé en el armado, colocación y ajuste de elementos escenográficos, verificando su estabilidad y correcto funcionamiento durante ensayos y funciones. Estas actividades reforzaron conocimientos relacionados con materiales y sus cualidades, mecanismos, sistemas constructivos y funcionalidad (véanse Figuras 5, 10 y 12 del Anexo 1).
- Manejo de elementos escénicos: Participé en el movimiento, instalación y almacenamiento de piernas, telones, fondos, cicloramas y otros elementos utilizados en la conformación del espacio escénico comprendiendo la importancia de la organización del espacio y la correcta integración de cada elemento dentro de la producción.
- Mantenimiento de infraestructura teatral: Colaboré en actividades de mantenimiento , incluyendo reparación, rehabilitación, acabados y tapizado de tarimas, restauración de piernas contribuyendo a la conservación y funcionalidad de los recursos del teatro. Estas actividades permitieron aplicar criterios relacionados con la selección de materiales, procesos constructivos, acabados y conservación de infraestructura.
- Construcción y adecuación de elementos escenográficos: Apoyé en la fabricación y adaptación de estructuras temporales para eventos, incluyendo la construcción de escaleras y otros elementos necesarios para la operación escénica lo que fortaleció mis conocimientos sobre procesos constructivos, estabilidad estructural, uso de materiales y trabajo colaborativo para el desarrollo de soluciones funcionales.

Apoyo a Otras Áreas Técnicas

- Asistencia al área de audio: Cuando las actividades lo permitían, brindé apoyo al personal técnico del área de audio en el acomodo, traslado e instalación de equipos, contribuyendo al desarrollo de eventos y funciones. Esta experiencia favoreció una comprensión integral del funcionamiento de las distintas áreas involucradas en la producción escénica y la importancia de la coordinación interdisciplinaria para el desarrollo de espectáculos.

Participación en Actividades del Sistema de Teatros

- Apoyo técnico en otros recintos: Como parte de las actividades del Sistema de Teatros, tuve la oportunidad de colaborar en el Teatro del Pueblo, apoyando al área de iluminación durante la grabación de un programa musical televisado, ampliando mi experiencia en producciones fuera del entorno teatral tradicional. Esta experiencia amplió mi conocimiento sobre diferentes formatos de producción y permitió adaptar los procesos de iluminación a las necesidades específicas de un evento televisivo en donde pude ver como es que se adaptan los espacios y elementos al entorno para que funcione (véase Figura 13 del Anexo 1).

Capacitación y Formación Técnica

- Curso de iluminación escénica: Participé en un curso especializado dirigido al personal técnico del Sistema de Teatros, donde adquirí conocimientos sobre la evolución histórica de la iluminación teatral, tipos de luminarias, fundamentos del diseño lumínico, creación de atmósferas, texturas y emociones mediante la luz, así como aspectos relacionados con la operación y mantenimiento del equipo. Estos conocimientos fortalecieron mi comprensión sobre la relación entre la iluminación, el espacio y la experiencia del usuario (véase Figura 15 del Anexo 1).
- Capacitación en consolas de iluminación: Debido a la actualización tecnológica de los equipos del teatro, participé en un curso de operación de nuevas consolas de iluminación, aprendiendo desde funciones básicas hasta programación avanzada de cues, manejo de faders, creación de efectos y organización de secuencias para espectáculos escénicos (véase Figura 14 del Anexo 1).

4. Metas Alcanzadas

- Integración satisfactoria al equipo técnico del Teatro de la Ciudad, participando en la preparación y desarrollo de diversos espectáculos, ensayos y eventos culturales, colaborando de manera interdisciplinaria con personal artístico y técnico desde una perspectiva de diseño.
- Aplicación de conocimientos propios del Diseño Industrial en el análisis y organización del espacio escénico, considerando aspectos de funcionalidad, percepción visual y distribución de los elementos técnicos y escenográficos.
- Desarrollo de competencias en el uso de equipos y herramientas especializadas de iluminación teatral, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante las necesidades técnicas de cada montaje comprendiendo su funcionamiento y su influencia en la construcción de experiencias visuales para el usuario.
- Comprensión de los principios del lenguaje visual de la iluminación escénica y su influencia en la construcción de atmósferas, emociones y espacios dentro del espectáculo.
- Ampliación de conocimientos sobre materiales, sistemas constructivos, mecanismos de tramoya y montaje de escenografías, fortaleciendo la capacidad para analizar soluciones funcionales y estructurales aplicables.
- Participación en actividades de conservación y mejora de la infraestructura teatral, aplicando criterios de conservación, funcionalidad, seguridad y selección de materiales para prolongar la vida útil de los elementos escénicos.
- Ampliación de la experiencia profesional mediante la colaboración en actividades realizadas en distintos recintos pertenecientes al Sistema de Teatros de la Ciudad de México, adaptándome a distintos procesos de trabajo y requerimientos técnicos.
- Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones, la resolución de imprevistos y el trabajo coordinado en entornos que requieren precisión, organización y cumplimiento de tiempos establecidos.
- Fortalecimiento de valores profesionales como la responsabilidad, el compromiso, la disciplina, la comunicación y el trabajo colaborativo, reafirmando la importancia del diseñador industrial como un profesionista capaz de integrarse a equipos multidisciplinarios y aportar soluciones creativas y funcionales en distintos contextos.
- • Comprensión del Diseño Industrial como una disciplina aplicable no solo al desarrollo de productos, sino también al diseño de experiencias, espacios y procesos, reconociendo el papel del diseñador en la creación de soluciones funcionales, seguras y visualmente significativas dentro del ámbito de la producción escénica.

5. Resultados y Conclusiones

La realización del servicio social en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris representó una experiencia de aprendizaje integral que me permitió conocer de manera cercana el funcionamiento técnico, operativo y organizacional de un recinto cultural de gran importancia. Mi participación en las áreas de iluminación y tramoya me brindó la oportunidad de involucrarme en los procesos necesarios para la producción y ejecución de espectáculos escénicos, comprendiendo la importancia del trabajo coordinado entre las distintas áreas técnicas y artísticas. Asimismo, esta experiencia me permitió reconocer que el Diseño Industrial puede desarrollarse en contextos distintos al diseño de productos, aportando soluciones relacionadas con la funcionalidad, la organización del espacio, la experiencia del usuario y la resolución de problemas.

A lo largo de este periodo adquirí conocimientos especializados sobre iluminación teatral, desde la instalación y enfoque de luminarias hasta la programación y operación de consolas durante ensayos y funciones. Comprendí cómo la luz puede emplearse como un recurso capaz de transformar espacios, dirigir la atención del espectador y reforzar la intención artística de una puesta en escena. Esta experiencia fortaleció mi comprensión sobre la percepción visual, el comportamiento del usuario dentro del espacio y la manera en que el diseño de la iluminación influye en la experiencia y la interacción del público con el entorno.

La participación en las actividades de tramoya complementó esta formación al permitirme conocer los sistemas de maquinaria teatral, el montaje de escenografías y la operación de diversos elementos escénicos. Además, las labores de mantenimiento y adecuación de infraestructura fortalecieron mis conocimientos sobre materiales, procesos constructivos, estabilidad estructural y funcionalidad. Estas actividades me permitieron comprender la importancia de diseñar y mantener espacios seguros, eficientes y funcionales para todos los usuarios que intervienen en una producción.

Uno de los aspectos más enriquecedores del servicio social fue la posibilidad de colaborar en producciones de distinta naturaleza, incluyendo compañías nacionales e internacionales, producciones públicas y privadas, así como proyectos con diferentes alcances y presupuestos. Esta diversidad de experiencias fortaleció mi capacidad de adaptación y me permitió comprender que cada proyecto requiere soluciones específicas, donde el análisis del contexto, la optimización de recursos y el trabajo interdisciplinario son herramientas fundamentales

.Esta experiencia me permitió comprender que el diseño no se limita a la creación de objetos, sino que también interviene en la planificación de espacios, la integración de sistemas, la optimización de procesos y la construcción de experiencias para las personas. El trabajo desarrollado en el teatro me permitió identificar la estrecha relación entre el diseño, la tecnología y las artes escénicas, demostrando que el diseñador puede aportar soluciones que mejoren la funcionalidad, la seguridad, la comunicación visual y la experiencia de los usuarios dentro de un espacio cultural.

En conclusión, el servicio social fortaleció significativamente mi formación profesional al permitirme aplicar conocimientos adquiridos durante la Licenciatura en Diseño Industrial en un contexto distinto al ámbito tradicional de la profesión. La experiencia reafirmó mi interés por los procesos de producción, el diseño de espacios y el trabajo interdisciplinario, demostrando que el Diseño Industrial es una disciplina versátil, capaz de integrarse en diversos sectores mediante el análisis de necesidades, la generación de soluciones funcionales y la creación de experiencias significativas para las personas.

6. Recomendaciones

- Promover el rediseño y mejora de mobiliario y herramientas de trabajo.
- Mantener actualizados los conocimientos sobre nuevas tecnologías mediante cursos, talleres y actividades de formación continua.
- Fomentar la participación de estudiantes de distintas disciplinas en actividades relacionadas con la producción escénica, favoreciendo el intercambio de conocimientos y el trabajo interdisciplinario.
- Incorporar criterios ergonómicos en el diseño o adecuación del mobiliario y de las estaciones de trabajo.
- Continuar brindando oportunidades de capacitación especializada en diseño y operación escénica, así como en el uso de nuevas herramientas y tecnologías aplicadas al ámbito teatral.
- Diseñar herramientas o dispositivos auxiliares que faciliten el manejo, transporte e instalación de equipo técnico.
- Impulsar estrategias de difusión y promoción cultural que permitan acercar a un mayor número de personas a las actividades del teatro, fomentando el interés por las artes escénicas y dando visibilidad al trabajo artístico y técnico que hace posible cada producción. Esto contribuiría a que más espectadores conozcan, valoren y aprecien la labor realizada por los profesionales que participan en la creación y desarrollo de los espectáculos.

Anexo 1

Figura 1. Vista general del interior del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

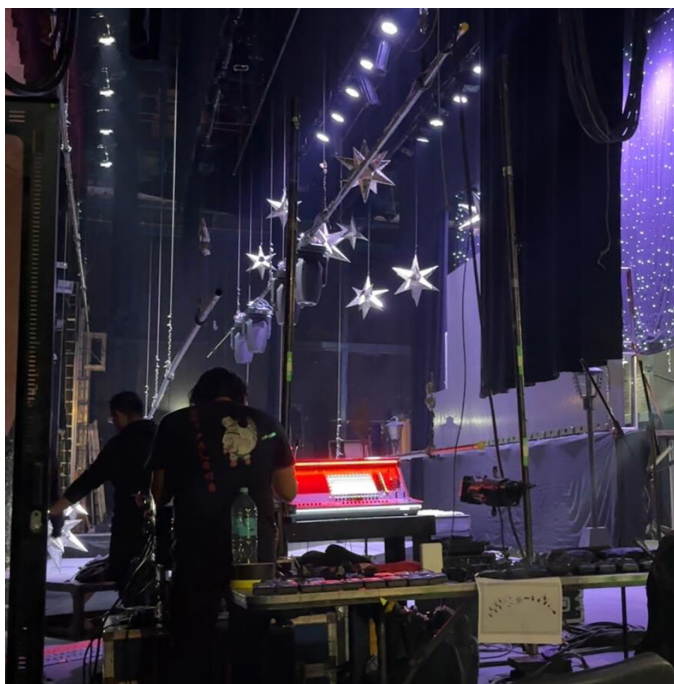

Figura 3. Preparación del escenario y montaje técnico previo a una función.

Figura 2. Participación en el montaje de calles para efectos visuales.

Figura 4. Instalación y enfoque de luminarias en el escenario.

Figura 5. Montaje y ajuste de escenografía durante el proceso de producción.

Figura 6. Espacio escénico acondicionado previo a una presentación.

Figura 7. Diseño de iluminación para una producción teatral.

Figura 8. Preparación técnica del escenario para ensayos.

Figura 9. Espacio escénico acondicionado previo a una presentación teatral

Figura 10. Instalación de escenografía para evento teatral

Figura 11. Diseño y programación de cues de iluminación

Figura 12. Montaje técnico para un evento

Figura 13. Participación en el área de iluminación en el teatro del pueblo

Figura 14. Curso de diseño de iluminación para la creación de atmósferas escénicas.

• Figura 15. Diseño de iluminación para evento musical.

Figura 16. Afoqué y grabación de luces para evento