

Arq. Francisco Haroldo Alfaro Salazar
Director de la División
Ciencias y Artes para el Diseño
UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Secretaría de Cultura, Centro Nacional de las Artes
Dirección de Operación Escénica

Periodo:
22 de marzo al 26 de junio de 2024

Proyecto:
Promoción, Difusión y Preservación de la Cultura y las
Artes
Clave: XCAD000194

Responsable del proyecto:
Lic. Lizardo Mijangos Baez

Asesor Interno:
Mtro. Leonardo Adams Javier

Nombre
MICHELLE CABRERA ROLDAN
Licenciatura
DISEÑO INDUSTRIAL
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES
PARA EL DISEÑO
Número de Matrícula
2193074352
Tel. **55 70288237**
Cel. **55 70588964**
Correo Electrónico:
michacabrera17@gmail.com

ÍNDICE

Introducción	01
Objetivos Generales	02
Actividades Realizadas	03
Resultados Obtenidos	04
Metas Alcanzadas	05
Conclusiones	06
Recomendaciones	06
Bibliografía	07
Anexos	08

Introducción

Durante este periodo, como parte del servicio social dentro del Teatro de las Artes se llevó a cabo una serie de actividades siendo auxiliar de audio y escenografía. Esta experiencia no solo permitió la aplicación práctica de conocimientos teóricos adquiridos en el ámbito académico, sino que también facilitó el desarrollo de nuevas habilidades técnicas y prácticas en un entorno profesional real.

La inmersión en el manejo de equipos de audio, la configuración de escenografías y la participación activa en la organización y ejecución de eventos en vivo, proporcionaron una comprensión profunda de las operaciones técnicas y colaborativas que se desarrollan detrás de escena en producciones teatrales y otros eventos.

El aprendizaje incluyó desde el manejo de consola de audio, la instalación de cables y micrófonos, hasta la reparación y mantenimiento de equipos. Además, se adquirieron conocimientos específicos sobre la acústica del teatro, los diferentes tipos de iluminación y la configuración de escenarios, aspectos fundamentales para un diseñador industrial que busca involucrarse en el diseño de productos y espacios relacionados con el sonido y la iluminación. El trabajo en equipo y la gestión de proyectos también fueron componentes clave de esta experiencia, desarrollando habilidades esenciales como la resolución de problemas en tiempo real, la comunicación efectiva y la adaptabilidad en un entorno dinámico.

El ambiente laboral del teatro, caracterizado por el compañerismo y la cooperación, fue fundamental para el desarrollo personal y profesional. El apoyo y las enseñanzas del personal de la institución jugaron un papel crucial en el enriquecimiento de esta experiencia, brindando no solo conocimientos técnicos, sino también una valiosa perspectiva sobre las dinámicas de trabajo en un entorno profesional real. Esta experiencia ha sido profundamente satisfactoria y ha superado mis expectativas, demostrando ser una oportunidad invaluable para cualquier estudiante de Diseño Industrial.

Objetivos Generales

El objetivo general de este servicio social fue desarrollar y fortalecer las habilidades técnicas y prácticas como estudiante de Diseño Industrial a través de la participación activa como auxiliar de audio y escenografía. Esta experiencia tuvo como finalidad combinar conocimientos teóricos con experiencias prácticas en un entorno laboral real, proporcionando una comprensión integral de las operaciones técnicas y colaborativas involucradas en la producción de eventos en vivo y obras teatrales.

Se buscó adquirir competencias específicas en el manejo de equipo de audio, incluyendo consolas de sonido, cables XLR, micrófonos y sistemas de iluminación, así como en la configuración y montaje de escenografías. (Fig. 01) Además, se pretendió desarrollar habilidades en la reparación y mantenimiento de equipos, la gestión de inventarios y la supervisión de la calidad del audio en diferentes eventos. A nivel personal, se promovió el crecimiento en áreas como la gestión de proyectos, la resolución de problemas en tiempo real y la comunicación efectiva en un entorno colaborativo.

El objetivo también incluyó la comprensión de la acústica del teatro y su relación con la arquitectura y los materiales de fabricación, así como el conocimiento de las dinámicas de trabajo en equipo y la importancia del compañerismo y la cooperación en un ambiente profesional.

A través de esta experiencia, se pretendió no solo adquirir habilidades técnicas y conocimientos específicos, sino que también desarrollar una perspectiva integral y práctica de las demandas y retos del diseño industrial en un contexto real. Este servicio social, por tanto, tuvo un impacto significativo en mi preparación profesional, equipándola con las herramientas necesarias para enfrentar futuros desafíos de la carrera.

Actividades Realizadas

1. Aprendizaje y manejo de consola de audio.
2. Instalación y acomodo de cables XLR para diversos tipos de eventos. (Fig.02)
3. Microfoneo y colocación de micrófonos en distintas configuraciones. (Fig.03)
4. Adquisición de conocimientos sobre micrófonos y sus diferentes tipos.
5. Instalación de cables para la realización de transmisiones en vivo.
6. Colaboración activa en el boceo de llamadas a escenario para actores y bailarines en diferentes obras. (Fig.04)
7. Colocación de monitores en diversas conferencias.
8. Aprendizaje de técnicas para doblar y guardar cables sin dañarlos.
9. Realización de inventarios en cabina del equipo de audio.
10. Reparación y soldadura de cables XLR. (Fig.05)
11. Revisión de cables Speakon para asegurar su correcto uso.
12. Monitoreo de audio a lo largo de diversas obras. (Fig.06)
13. Reparación y pruebas de cables de audio MiniPlug 3.5mm Stereo a 2 XLR y macho (L y R).
14. Adquisición de conocimientos sobre el panel de conexiones (parcheos) del teatro. (Fig.07)

-
15. Realización de pruebas de micrófonos para asegurar su correcto funcionamiento.
 16. Asistencia a juntas para conocer los requerimientos de las compañías que se presentarían en el teatro.
 17. Manejo de cámara fotográfica y apoyo en la edición de videos y audios. (Fig.08)
 18. Instalación de piso flotante. (Fig.09)
 19. Armado y desarmado de escenografías. (Fig.10)
 20. Adquisición de conocimientos sobre la acústica del teatro en relación con la arquitectura y materiales de fabricación.
 21. Conocimiento sobre los tipos de iluminación dentro y fuera del escenario.
 22. Edición de audio en programa Audacity.
 23. Adquisición de conocimientos sobre las diferentes partes del teatro, tales como el telón de boca, escenario, bambalinas, proscenio, etc.
 24. Reconocimiento del equipo de producción de diferentes foros ubicados en la institución. (fig.11) (Fig.12)

Resultados Obtenidos

Los resultados obtenidos y el impacto de las actividades realizadas fueron significativas tanto a nivel personal como profesional. El involucramiento en diversas tareas me permitió el desarrollo de competencias técnicas y habilidades prácticas que enriquecen y complementan la formación académica en Diseño Industrial. Las actividades realizadas no solo ampliaron el horizonte de conocimientos técnicos, sino que también contribuyeron a una mayor comprensión del trabajo en equipo y de la gestión de proyectos en un entorno profesional.

“El diseño es el intermediario entre la información y el entendimiento.” Autor: Richard Grefé

Uno de los resultados más destacados fue la adquisición de habilidades en el manejo de la consola de audio y la instalación de escenografías, como también, cables XLR y micrófonos. Este conocimiento técnico es crucial para cualquier diseñador industrial que busque involucrarse en el diseño de productos relacionados con el audio o en la creación de espacios que requieran una adecuada sonorización. Además, el aprendizaje de técnicas específicas, como la soldadura y reparación de cables, proporcionó una base sólida para entender la importancia de la calidad y la funcionalidad en los componentes de un sistema de audio.

La colaboración activa en la organización de eventos y la interacción con otros profesionales del medio teatral fomentaron un entendimiento profundo de la dinámica del trabajo en equipo y de la importancia de la comunicación efectiva. Estas experiencias son invaluable para un diseñador industrial, ya que el éxito en esta disciplina a menudo depende de la capacidad para trabajar de manera colaborativa y adaptativa.

Metas Alcanzadas y nuevos conocimientos adquiridos durante el Servicio Social

El conocimiento adquirido sobre la acústica del teatro y los diferentes tipos de iluminación también son altamente relevantes. Entender cómo los materiales y la arquitectura influyen en la acústica de un espacio puede ser aplicado en el diseño de productos y espacios que buscan optimizar la experiencia no solo visual sino también auditiva. Asimismo, el manejo básico del programa Audacity y la experiencia en edición de audio son competencias adicionales que amplían el repertorio de habilidades técnicas, permitiendo una mayor versatilidad en el desarrollo de proyectos multimedia y audiovisuales.

La experiencia en el armado y desarmado de escenografías, así como en la instalación de pisos flotantes, proporcionó una perspectiva práctica sobre la construcción y el diseño de espacios efímeros. Este conocimiento es particularmente útil para diseñadores industriales interesados en la creación de exposiciones, stands o cualquier otro tipo de instalación temporal.

Conclusiones

En resumen, el servicio social no solo fortaleció mis habilidades técnicas y prácticas en el Diseño Industrial, sino que también fomentó un desarrollo integral al combinar conocimientos teóricos con experiencias reales y colaborativas. Este período me resultó en una experiencia sumamente satisfactoria, superando ampliamente mis expectativas y brindándome una perspectiva valiosa sobre el trabajo.

Las actividades realizadas permitieron una aplicación directa de conocimientos adquiridos en el ámbito académico, así como la adquisición de nuevas competencias. Este aprendizaje práctico es invaluable para cualquier profesional del diseño, ya que proporciona una comprensión profunda de los aspectos técnicos que influyen en el diseño y la funcionalidad de productos y espacios.

Además de las habilidades técnicas, el servicio social promovió un crecimiento personal significativo. La participación activa en la planificación y ejecución de eventos, la interacción constante con un equipo de trabajo diverso y la necesidad de resolver problemas en tiempo real, desarrollaron mi capacidad para gestionar proyectos, comunicarme de manera efectiva y colaborar en un entorno dinámico. Estas experiencias reforzaron habilidades esenciales como la adaptabilidad, la atención al detalle y el pensamiento crítico.

Recomendaciones

A nivel personal, el tiempo pasado en el teatro me permitió comprender mejor las dinámicas que se pueden tener en un trabajo, donde el compañerismo y la cooperación son fundamentales para el éxito de cualquier proyecto. La guía y el apoyo brindados por el personal del teatro fueron cruciales para mi aprendizaje. Estoy profundamente agradecida por sus enseñanzas y por el ambiente acogedor que crearon, lo cual hizo de esta experiencia algo memorable y formativo.

En definitiva, recomendaría encarecidamente realizar el servicio social en esta área. La riqueza de los aprendizajes obtenidos, tanto técnicos como personales, y el impacto positivo de trabajar en un entorno profesional y colaborativo, hacen de esta experiencia una oportunidad invaluable para cualquier estudiante de Diseño Industrial. La satisfacción y el desarrollo integral logrados durante estos meses son testimonio del valor de esta experiencia y del potencial que tiene para fortalecer la formación y preparación de futuros profesionales en el campo del diseño.

Bibliografía

- CENART – Centro Nacional de las Artes. (s/f). Gob.mx. Recuperado el 23 de julio de 2024, de <https://www.cenart.gob.mx/>
- Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes. (s/f). Cartelera de Teatro CDMX. Recuperado el 23 de julio de 2024, de <https://carteleradeteatro.mx/teatro/sur/teatro-de-las-artes/>
- Teatro de las Artes. (s/f). Secretaría de Cultura/Sistema de Información Cultural. Recuperado el 23 de julio de 2024, de https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=teatro&table_id=466

Anexos

Figura 01

Figura 02

Figura 03

Figura 04

Figura 05

Figura 06

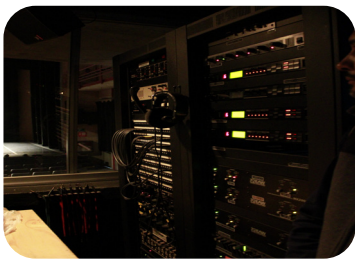

Figura 07

Figura 08

Figura 09

Figura 10

Figura 11

Figura 12