

Serie Estudiante-Director: Audiciones

Si has actuado en una obra o en un musical, has pasado por el proceso de audición. Pero, ¿cómo es estar al otro lado de la mesa?

- ¿Cuáles son los diferentes tipos de audiciones?
- ¿Cómo se prepara para las audiciones?
- ¿Cómo debe comportarse un actor durante las audiciones?
- ¿Cómo hacer quejas sobre su casting?

El casting es una parte importante del proceso de dirección. Es como encontrar las piezas correctas del rompecabezas para crear la mejor imagen posible. Pero una obra no es una imagen estática. Es un mundo tridimensional y para ello, como director, no sólo tienes que pensar en actores que encajan en los roles, pero también en cómo los actores encajan entre sí. El elenco de una producción, ya sea un musical de Broadway o una obra de un acto, es una comunidad. Y una comunidad no necesariamente es toda talentosa. ¿Deberías llenar el escenario de talentosos actores?, ¿es el talento lo primero que busca un director?

El talento es importante y no hay nada más atractivo que un talentoso actor en el escenario. Pero eso es sólo una pieza de una comunidad eficiente y eficaz, o un proceso de ensayo eficiente y eficaz. Usted quiere considerar a personas que trabajen bien juntas, personas que trabajan duro, personas que entienden que se están moviendo hacia una meta final, personas que ofrecen ideas. El trabajo del director es encontrar actores que van a construir una obra de teatro. ¿Qué pasa si su talentoso actor no funciona bien con otros? ¿Cómo afectará esto a los ensayos y al producto final?

Selecciona bien y tu período de ensayo se ejecutará sin problemas, por lo que su trabajo como director será más fácil. Hazlo mal y será una batalla cuesta arriba todo el camino.

Un buen elenco depende de la audición- lo que usted hace para prepararse para la audición, como actúas el día de la audición y cómo manejas las consecuencias de la audición.

Preparación para audiciones

Qué hacer antes del día de la audición

Has elegido tu obra. El siguiente paso es realizar audiciones. Pero hay algo de preparación para cuidar antes de ese día.

Preparación para la audición

Aclarar lo que estás buscando durante las audiciones y el elenco será más fácil de seleccionar.

El objetivo principal de la audición es emparejar actores con partes específicas. Enumere los rasgos importantes de cada personaje y toma nota de las habilidades especiales que necesitan esos personajes. Usted querrá buscar estos rasgos en sus actores.

No se atasquen con las apariencias. No fije su mirada en un alto de pelo largo morena para interpretar a Julieta y despedir a una pelirroja bajita fantástica. Lo que estas buscando son los rasgos emocionales. Si estás audicionando para Julieta, querrás un actor que brille en la escena, que puede interpretar un rompimiento emocional.

Hoja de Información de la Audición

Crea una hoja de información para los actores, ya sea en papel, en un sitio web o página de facebook. Coloque los detalles para que todos sepan en lo que se están metiendo. No quieres sorpresas. No hay nada peor que encontrar al actor perfecto sólo para averiguar que estará de vacaciones durante la semana de montaje.

Primera parte: La obra y los personajes

- ¿De qué trata la obra? Incluya una breve sinopsis.
- ¿Cuál es el género? ¿Es la obra una comedia, drama, absurdo?
- ¿Quiénes son los personajes? Incluya un desglose de personajes (papeles masculinos / femeninos, sexos, edades)
- ¿Habrá copias del libreto disponibles? ¿Podrán los actores leer la obra antes de la audición?

Parte Dos: Preparación de los actores

- ¿Qué deben preparar los actores (si acaso)?
- ¿Qué tipo de audición es?
- ¿Cuándo y dónde está la audición?
- ¿Habrá una hoja de registro?
- ¿Habrá callbacks?

Tercera Parte: Ensayos y proceso

- ¿Cuándo y dónde serán los ensayos?
- ¿Cuáles ensayos son obligatorios?
- ¿Cuáles son las fechas de función?

Por último, deje que todos sepan cuándo y dónde se publicará la lista del reparto. Ese es el detalle que todo el mundo quiere saber.

Hoja del Día de la Audición

Crea una Hoja de Audición para que los actores llenen cuando lleguen a la audición. Esto te proporcionará información de contacto y disponibilidad, así como algunos datos adicionales. ¿Qué otras funciones han desempeñado? ¿Es este su primer show? ¿Existe una parte que les interesa? ¿Hay una parte que no quieren interpretar? Este es una interesante pregunta si quieres un actor para un papel específico, pero él está en contra de él, valdrá la pena audicionarlo para ese personaje?

Encuentre una hoja de día de audición al final de este artículo.

Tipos de audiciones

¿Qué tipo de audición se ajusta mejor a su obra?

Mientras que el tipo de audición más común es el monólogo preparado, no es el único. Ni siquiera necesariamente la mejor. El monólogo sólo muestra lo bien que un actor prepara un monólogo, que puede o no ser útil para el producto final.

¿Cuáles son los diferentes tipos de audiciones?

Audición preparada

- Los actores preparan y memorizan un monólogo de no más de 2 minutos. Proporciona una hoja de registro para programar a los actores para un tiempo específico. Es apropiado preguntar al actor para repetir el monólogo en la audición, con una dirección específica. (por ejemplo, haga el monólogo como si el personaje estuviera loco, alegre, triste, etc.) El objetivo de esta audición es ver cómo los actores se preparan, si preparan un monólogo adecuado, y si puede seguir la dirección.

Lectura en frío

- A los actores se les dan escenas de la obra para leer y presentar en el día de la audición. Programar los actores para audicionar en grupos. Los actores pueden leer más de una escena dentro de su tiempo de audición. El objetivo de esta audición es ver cómo funcionan los actores juntos cuando son arrojados a una situación y cómo reaccionan instintivamente a la obra sin la oportunidad de prepararse.

Escena ensayada

- Todos los actores que llegan a la audición a la hora indicada. El director hace un calentamiento. Luego se les dan escenas de la obra y tiempo para ensayar sus escenas antes de la presentación. El objetivo de esta audición es dar a los actores la oportunidad de prepararse y ver lo que traen a la escena. ¿Tienen ideas o simplemente leen las líneas? ¿Cómo actúan los actores cuando tienen la oportunidad de ensayar?

Improvisación y ejercicios grupales

• Todos los actores que llegan a la audición llegan a la hora indicada. El director realiza un calentamiento y proporciona ejercicios para los actores. El director pedirá a los actores que improvisen escenas. El objetivo de esta audición es ver cómo los actores piensan y averiguar si resisten crear sin un libreto. ¿Cómo trabajan juntos cuando no hay una guía?

¿Qué tipo de audición funciona mejor para tu obra? ¿Qué método sacará lo mejor de sus actores? ¿Qué te mostrará quiénes trabajarán juntos para construir una comunidad?

Callbacks

Dependiendo de la situación y las restricciones de tiempo, es posible que desee hacer callbacks. El mejor escenario para esto es si usted mantiene audiciones preparadas o audiciones de improvisación y desea ver cómo los actores utilizan el texto real.

Día de la Audición

¿Cómo me comporto durante las audiciones?

Las audiciones provocan nervios. Todo el mundo quiere hacer lo mejor, pero no siempre es fácil. El trabajo del director es hacer del día una experiencia positiva. Esto no significa que tengas que tratar a cada actor con guantes de seda o cantando canciones. Cada actor debe verte como, el director.

Sé acogedor

Tu forma de actuar en una audición no sólo establecerá el tono para el día, sino para todo el proceso de ensayo. Los actores recordarán cómo te comportaste. Da la bienvenida a los actores, sonríe, y dales las gracias por venir. Los actores estarán nerviosos. Si se equivocan y quieren empezar de nuevo, ¿Cuál es el daño? Si estás haciendo Audiciones Preparadas, deja que los actores sepan cuándo pueden comenzar y luego dales las gracias al final. No juegues el papel de director dictatorial, cortando fríamente a los actores en medio de su presentación.

Sé transparente

Deja que todos sepan tus intenciones desde el primer día. No audiciones a nadie si tienes la intención de seleccionar a tus amigos. No le digas a tus amigos que les garantizarás un papel si estás interesado en mirar a otros actores. El día de la audición, di a los actores lo que estás buscando y lo que no estás buscando.

Sé profesional

Si quieres ser tratado como un director tienes que actuar como uno, desde el principio. Mantén todo el material sobre la audición a la mano. No tienes que ser grosero, pero si tus amigos quieren hablar de algo que no sea la obra y el proceso de audición y ensayo, simplemente di "hablaremos más tarde". Nunca pongas los ojos en blanco o hagas comentarios o gestos durante una audición. Nunca discutas sobre la audición de un actor en la sala, o en un espacio público. No sabes quién estará escuchando. Guarda tus pensamientos para ti mismo, incluso después de que hayas elegido al elenco.

¿Qué debo buscar?

Consulta tus notas de preparación para la audición. Sepa lo que está buscando y enfóquese en esas características. Otros elementos a buscar son fuertes habilidades físicas y vocales. ¿El actor sólo se queda allí, o tienen una fuerte presencia en el escenario? ¿Tienes problemas escuchar o entender al actor?

Cada actor completará una **Hoja de Audición**. Toma notas en esa hoja, especialmente si no conoces al actor. Anote tres características visuales (por ejemplo, pelo corto, gafas, etc.) usted puede recordar cual actor es cuál. Toma notas de actuación. ¿Cuáles son las fortalezas del actor? ¿Cuáles son sus debilidades? Esto será útil si tiene que elegir entre dos actores para un mismo personaje y no estás seguro de qué camino seguir. O si estás en una situación en la que varios directores-estudiantes tienen que elegir entre el mismo grupo de actores, tienes que saber por qué necesitas a ese actor para tu obra así podrás fortalecer tu caso.

Por último, estar abierto receptivo. Es una gran habilidad poder ver el potencial en un actor. No estés tan pegado a tus ideas que pierdas una oportunidad.

Las consecuencias

¿Qué pasa si la gente odia lo que escogí?

Pasa todo el tiempo. Cuando publiques la lista del elenco, algunos estarán encantados, otros estarán trastornados. ¿Cómo manejas las secuelas del casting? Acepta y abraza las consecuencias.

Aceptar las consecuencias

Cada acción tiene una reacción posterior. Ese es el concepto más importante para recordar cuando eliges tu elenco. Si solamente escoges a tus amigos, no serás tomado en serio por los demás estudiantes.

Si no escoges a ninguno de tus amigos, corre el riesgo de enojar a alguien. Incluso, si intentas ser tan imparcial como sea posible, es imposible hacer felices a todos. Debes saber que habrá consecuencias y que eso está bien. Sucede. Nunca hagas la selección simplemente porque no quieres tener problemas. Haz la selección basada en lo que hará que el obra sea lo mejor que pueda ser.

Cualquier consecuencia puede ser abordada siempre que cada decisión se base en lo que es mejor para la producción.

Abraza las consecuencias

¿Qué significa eso? No solo tienes que aceptar las consecuencias de tu selección, sino abrazarlas. ¡No corras y no te escondas! Dile a la gente que pueden venir y hablar contigo. Deja que tus amigos hablen de que no los elegiste. Deja que la gente se moleste. Deja que suceda y que te resbale. "Siento que estás molesto, pero esa es la lista del elenco." Mantén la calma y nunca la pierdas con un arrebato emocional de un actor molesto. Y nunca cambies tu selección para que alguien se sienta mejor. Cumple con tu decisión, sabiendo que tu decisión fue buena. Tu decisión fue la mejor para la producción.

Pero, ¿qué pasa si cometo un error?

Esto pasa. Un actor que fue grande en la audición no es grande en los ensayos. Si viste un montón de actores el día de la audición, tus recuerdos pueden ser un poco borrosos. Puedes haber elegido el Actor A cuando pensaste que estabas escogiendo al actor B. ¿Deberías revelar tu error? ¿Deberías intentar de re-elegir? **NO**. ¿Cómo se sentiría el actor? Si le dices a un actor que es tan bueno como en el audición, eso les hará trabajar más duro hacia el producto final? ¿Qué ganas con revelar que te equivocaste?

Una vez que la lista del elenco es publicada, respáldala y has lo mejor que puedas para que funcione. Tu comunidad de actores quiere confiar en que el director sabe lo que están haciendo. Si usted traiciona esa confianza revelando que ni siquiera pudo elegir el elenco de la obra correctamente, tendrás consecuencias durante todo el proceso..

