

El rol del líder

¿Cómo conseguir que tus actores te tomen en serio?

Un buen líder necesita las siguientes habilidades:

Buena comunicación: Nadie puede ver dentro de tu cabeza. Por lo tanto, nunca asuma que los actores saben lo que estás pensando. Si tienes una visión específica para la obra, cuéntales a tus actores. Diles que están haciendo un buen trabajo. Si hay una interrupción, habla de ello. No es fácil dar retroalimentación a un amigo, pero es una habilidad importante para aprender.

Confianza: A veces tienes que fingir esto. Un líder debe hacerse cargo. No es acerca de ser el mandón si no de ser el líder. Ser un líder fuerte motivará a sus actores a trabajar duro para usted. Ser decisivo(a). No te disculpes cuando critiques a un actor o cuando cambies de opinión. Toma decisiones firmes. No te preocupes si es la decisión incorrecta. El ensayo es un lugar donde los errores no sólo están bien, sino que son alentados.

Interacción positiva: Tú eres quien pones el ambiente para el comportamiento de tus actores. Si usted es lento, sus actores coincidirá con su tono. Si eres enérgico y comprometido, tus actores reflejarán eso. Si tus actores están sin vida es tu trabajo para contrarrestar esa actitud. Es tu trabajo inspirar y alentar. Esto no significa que usted tiene que saltar arriba y abajo como una animadora o fingir ser feliz todo el tiempo. La interacción positiva no significa alegría maníaca. Pero el trabajo no será hecho si usted deja un ambiente sin vida.

Colaboración: Dije anteriormente que un elenco es una comunidad y necesita un líder. Que eso también significa que sus actores van a tener comentarios sobre cómo funciona la comunidad. Un dictador cerrará cualquier retroalimentación. Un amigo hará cualquier cambio que la comunidad le pida, eso puede conducir al caos. Un buen líder colaborará con sus actores. Un líder puede trabajar con las ideas de los demás, saber cuándo trabajarán por el bien de la comunidad y es capaz de rechazar constructivamente una idea. La manera más efectiva de evaluar ideas es a través de una visión bien definida, que discutiremos en breve.

Organización: Tenga un plan para cada ensayo. No es necesario atenerse al plan, pero nunca camine en el ensayo a ciegas. Es su trabajo saber qué está pasando. Nunca pregunte al reparto, "¿Qué quieres hacer?"

Su Plan de Ensayos

La mejor manera de mostrar liderazgo es estar preparados.

Usted debe tener un plan para ser tomado en serio. Demuestre que ha pensado en la obra con gran detalle, que tienen visión, y han conceptualizado esta visión. Ensayos desorganizados llevan a menudo a los actores a perder el ánimo y el interés.

¿Cuáles son los pasos necesarios para crear un plan de ensayo?

Visión: Hay más que prepararse para bloquear. La Visión es el primer y más grande paso. Tome su interpretación y el concepto visual (*tal como vestuario e iluminación*) en cuenta. Cada elemento de la caracterización en la puesta en escena debe provenir de la visión.

Complete la Hoja de Visión al final de este artículo.

© 2013 Lindsay Price

Concepto: Comunicar una visión a veces es difícil para los directores. Traduce tu visión en acción concreta para tus actores. Tener una visión no es suficiente, el director debe llevar esa visión a la vida. ¿Cómo los personajes reflejarán tu visión? ¿Cómo la iluminación y el sonido reflejarán a su visión? ¿Cómo los vestuarios reflejarán su visión?

Horario: Antes de que comience su período de ensayo, cree un horario desde las audiciones hasta la noche de cierre. Revise el horario antes de cada ensayo y decida sobre un plan de acción. ¿Está usted a tiempo? ¿Cuál es su objetivo para este ensayo? ¿Qué necesitas para realizarlo? Ningún programa de ensayo es perfecto y surgen problemas. Usted no tiene que pegarse a su horario a expensas del trabajo creativo. Pero tener un horario le da un anclaje para permanecer en la pista. Comunique sus objetivos de programación a sus actores. Déjales saber lo que tiene que suceder en el ensayo. Una Hoja de Programa de ensayo se incluye al final de este artículo. Llene esto con antelación para tener una idea de qué esperar.

Organización: Ser organizado también significa ser flexible. Así como usted no tiene que pegarse a su horario, usted no tiene que organizar cada momento de ensayo. Ensayo no tiene que ser un proceso robótico. Ser organizado es más acerca de estar preparado cuando entras en ensayos revisar el horario, saber qué escena está trabajando, leerlo, y revisar cualquier nota que haya hecho. Organice los primeros quince minutos de cada ensayo. Entra al ensayo y sepa exactamente lo que usted va a hacer, sepa el calentamiento, sepa la primera actividad planeada. Llegue a trabajar con propósito y sus actores seguirán su ejemplo.

Rutina: Tener una rutina trabaja mano a mano con la organización. Crea una rutina estándar para tu ensayo. Calentamiento, notas de revisión, trabajo predeterminado, escenas, configurar siguiente ensayo, ejercicio final. Crea un orden: ¿cuál es el principio, medio y final? A los actores les gusta saber lo que están haciendo y lo que viene después. Si establece una rutina de inicio de cada ensayo con un calentamiento, los actores sabrán qué esperar cuando entran al ensayo. Los buenos hábitos de trabajo se derivan de seguir una rutina.

Retomando el Rol de Líder

¿Cómo volver a la pista cuando un ensayo sale de los rieles?

Sucede. Un actor siente que sabe más que usted y trata de tomar el control. Un actor no está de acuerdo con su visión o interpretación de su personaje. Un problema de disciplina surge y se toma una eternidad para empezar. Estás muy atrasado y de repente hay una sensación de hundimiento en el estómago. El proceso de ensayo va mal, y es tu culpa.

Usted tiene dos opciones: hundirte o nadar. Si elige nadar significa sentarse con sus actores y abordar la situación. Puede ser una conferencia privada con un actor que puede exaltarse. No importa qué, no gritar a nadie en frente de todo el reparto. **Gritar nunca funciona.**

En pocas palabras, el papel del líder reside en ti, no con los otros actores, no en el profesor. Lo que tendrás que hacer es empezar desde cero y establecer una rutina. Establezca su visión. Muestre a sus actores que usted conoce la obra y la llevará adelante con éxito.

#Una página por cada ensayo

Rehearsal Sheet

Fill out for each rehearsal

DIRECTOR: _____ PLAY: _____

ACTION	NOTES
Rehearsal Goal:	
Warm Up:	
Scene Work: Pages ____ to ____	
Character Questions:	

Blocking Questions:	
Production Questions: (Set, Costume, Props, Music, Lighting)	

Conflicts - Who is missing at Today's Rehearsal?

What's happening at the Next Rehearsal?