

Escuelas secundarias de artes interpretativas y escénicas: cómo preparar su audición y carpeta de trabajos de arte

Los estudiantes de la Ciudad de Nueva York interesados en las artes tienen una variedad de opciones de escuelas secundarias dedicadas a cultivar el talento artístico. Para ser admitido a estas escuelas, además de demostrar su aptitud académica, usted debe también mostrar habilidades artísticas sólidas en la forma de una audición y/o una carpeta de trabajos realizados.

Cómo prepararse para una audición de artes visuales

Cuando haga la solicitud de ingreso a un programa de artes visuales, a usted le pueden pedir que demuestre su habilidad y compromiso de hasta cuatro maneras: mediante una entrevista; a través de un componente de redacción como un ensayo; completando una obra de arte nueva por pedido; o mediante una carpeta de su trabajo.

- 1 La entrevista**

Las escuelas pueden incluir entrevistas en sus procesos de admisiones. Si bien preguntas y procedimientos varían de escuela a escuela, recuerde:

 - El porte y la apariencia cuentan
 - La actitud es importante. Muestre respeto por los maestros y los demás estudiantes
 - Comunique su compromiso con las artes visuales
 - Escuche atentamente y trate de dar respuestas que abordan directamente las preguntas que le hagan. Ejemplos de preguntas podrían ser:
 - ¿Por qué decidió hacer una audición para esta escuela?
 - ¿Cómo decidió qué incluir en su carpeta de trabajo?
 - ¿Qué museos de arte o galerías ha visitado últimamente?
 - En el futuro, ¿cómo proyecta utilizar la educación artística que recibe aquí?

La entrevista muy probablemente se desarrollará en forma de conversación. Le pueden preguntar acerca de su historial, experiencia, conocimientos e interés en las artes visuales.

- 2 El componente de redacción**

Algunas escuelas les exigen a los alumnos que redacten un ensayo o respondan una serie de preguntas sobre por qué quieren estudiar en esa institución en particular. A usted también le pueden pedir que compare dos obras de arte. Las escuelas estarán observando el contenido de su trabajo escrito así como también el nivel de alfabetización. Como en cualquier trabajo de redacción que usted presente en un examen, el componente escrito de su audición debe:

 - Estar bien organizado
 - Demostrar correcta estructura de la oración, ortografía, puntuación y división en párrafos
 - Responder las preguntas

El componente de redacción se incluye como una manera de que usted exprese su compromiso con el estudio de las artes visuales y su interés en asistir a la escuela.

- 3 Elaboración de un nuevo trabajo de artes por pedido**

Muchas escuelas le pedirán que confeccione una o dos obras de arte “en el momento” (“*on the spot.*”) Las actividades de arte más comunes son dibujo de una figura u objeto inanimado a partir de la observación, aún cuando también le pueden pedir que dibuje un objeto de memoria. El trabajo se hace generalmente en papel de 8.5” x 11”. Traiga un lápiz para dibujo y un borrador.

Los examinadores estarán buscando enfoques creativos e imaginativos para hacer la tarea dentro de los parámetros establecidos en la audición.

Escuelas secundarias de artes interpretativas y escénicas: cómo preparar su audición y carpeta de trabajos de arte

4 La carpeta
La carpeta de trabajos de arte es un componente crucial de la audición de artes visuales. Una carpeta bien pensada demuestra sus puntos fuertes y su potencial para el trabajo escolar del nivel de la escuela secundaria. Es una oportunidad para mostrar sus mejores esfuerzos. Las escuelas pueden variar ligeramente en sus requisitos. Consulte los respectivos sitios *web* para que obtenga información completa. Las siguientes pautas le ayudarán a compilar una carpeta competitiva.

Presentación: usted puede proteger su trabajo y causar una buena impresión usando un estuche de carpeta resistente y de alta calidad. Una presentación nítida y atractiva es sumamente importante. Esto le indica al comité de revisión que usted cuidó de su trabajo y que está orgulloso de ello.

Sus trabajos deberían:

- Ser nítidos, no estar dañadas y encontrarse en buen estado
- No estar enmarcados
- Tener una etiqueta en el reverso con:
 - ✓ Su nombre completo
 - ✓ El nombre de la escuela
 - ✓ El encabezamiento
 - ✓ La fecha del trabajo
 - ✓ Bien “bajo supervisión” (“*Under Supervision*”) o “sin supervisión” (“*Without Supervision*”)

Número y tipo de obra de arte: esto varía de escuela a escuela. Algunos programas exigen seis trabajos y otros piden entre 10 y 20. Algunas escuelas exigen *solamente* trabajos en 2 dimensiones y otras le permiten a usted incluir fotografías de trabajos tridimensionales. Cuando entregue diapositivas de trabajos tridimensionales, coloque las diapositivas etiquetadas en fundas de presentación.

Contenido: cuando arme su carpeta, seleccione cuidadosamente los trabajos que en su opinión representan sus mejores esfuerzos. (¡“*Menos es más*” es una pauta excelente!) Considere lo siguiente:

- Seleccione trabajos artísticos actuales (obras completadas en 7.º o en 8.º grado)
- A ciertas escuelas les gusta observar cuadernos de bocetos y dibujos preliminares
- No incluya trabajos hechos en el estilo de un artista famoso ni copias (incluya trabajos copiados de fotografías) de obras de arte
- La mayor parte del trabajo debería hacerse en base a la observación pero usted puede incluir algunas piezas hechas a partir de la imaginación o la memoria
- Los dibujos animados deberían limitarse a un mínimo o no hacerse en modo alguno
- Las selecciones deben demostrar su entendimiento de la composición y los principios de diseño:
 - ✓ Unidad
 - ✓ Balance
 - ✓ Repetición
 - ✓ Variedad
 - ✓ Énfasis
 - ✓ Proporción
 - ✓ Ritmo
 - ✓ Relación figura-fondo
 - ✓ Escala
- Usted puede elegir trabajos temáticos para demostrar una indagación a fondo de una idea **O** puede incluir una variedad de temas para demostrar una amplitud de intereses
- Tal vez le interese preparar obras usando una variedad de medios (tales como dibujo, pintura, litografía, tecnología de medios educativos, etc.) para demostrar sus habilidades con diferentes herramientas, materiales y técnicas
- Consulte el Directorio de escuelas secundarias y visite el sitio *web* de las escuelas a las cuales usted desea solicitar ingreso para que vea los requisitos específicos de la carpeta de trabajos de arte

Escuelas secundarias de artes interpretativas y escénicas: cómo preparar su audición y carpeta de trabajos de arte

Cómo prepararse para una audición de teatro o drama

Requisitos: diferentes escuelas tienen diferentes requisitos de audición. Consulte su Directorio de escuelas secundarias para que se informe sobre requisitos específicos. En general, es posible que a los estudiantes se les pida hacer cualquiera de las siguientes tareas:

- *Recitar dos monólogos preparados.* Los dos monólogos deben diferir en estilo. Por ejemplo uno cómico y el otro dramático, y cumplir con los siguientes requerimientos:
 - Todos los monólogos deben estar publicados. No se acepta ningún trabajo estudiantil original ni material de monólogos sacados de Internet.
 - Todos los monólogos deben durar de 1 a 2 minutos.
 - Los personajes de los monólogos deben ser apropiados para la edad del intérprete.
 - En general, no se recomienda teatro clásico o versos como de *Shakespeare* a menos que el estudiante pueda demostrar gran facilidad con lenguaje complejo.
- *Participar en juegos de teatro o improvisaciones* de modo que los jueces puedan evaluar la habilidad de los estudiantes para trabajar en equipo y ser espontáneamente creativos.
- *Contestar verbalmente preguntas* sobre las razones por las cuales desea ser parte de un programa de teatro en general y en esa escuela en particular. Los jueces querrán saber que los estudiantes están comprometidos con esta escuela en particular y las exigencias de un programa de teatro.
- *Interpretar una selección musical de un espectáculo de Broadway* (sólo para aquellos estudiantes que solicitan el ingreso a programas de teatro musical). Averigüe con cada escuela acerca de los requisitos para una audición de teatro musical.

Tenga en cuenta que las escuelas pueden convocar a los estudiantes para que presenten sus monólogos por segunda vez. En general, no se requiere ninguna preparación adicional para la “segunda” audición.

Criterios para los monólogos: los criterios específicos a partir de los cuales los estudiantes son evaluados varían entre las escuelas. Sin embargo, los jueces posiblemente estarán observando las siguientes características:

✓ Comprensión dramática	✓ Claridad de comunicación
✓ Personificación	✓ Falta de disfraz o accesorios de interpretación
✓ Dicción	

Preparación de un monólogo: los monólogos para las audiciones están disponibles en una variedad de recursos impresos y publicados. Por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Usted puede elegir ya sea un monólogo independiente o un monólogo sacado directamente de una obra de teatro y editada para sus propios fines. Si elige un monólogo de una obra de teatro, por favor tenga en cuenta toda la obra de la cual proviene el monólogo. Usted debe leer la obra de teatro y familiarizarse con el personaje que está representando.
- A continuación mencionamos algunos libros de monólogos publicados para que los tenga en cuenta. Estos libros se consiguen fácilmente por Internet o en la tienda *Drama Bookshop*, 250 W 40th St., New York, NY 10018; (212) 944-0595. La biblioteca de artes interpretativas de la organización de educación y artes *Lincoln Center* es también un buen recurso para libros de monólogos.
 - *Audition Monologues for Student Actors: Selections from Contemporary Plays* de Roger Ellis
 - *Red Licorice: Monologues for Young People* de Carole Tippit
 - *Monologues for Young Actors* de Lorraine Cohen
 - *100 Great Monologues: A Versatile Collection of Monologs, Duologs and Trilog for Student Actors* de Rebecca Young
 - *Multiplicity: A Collection of Monologues for Student Performance* de R. James Scott & Bianca Cowan
- Los estudiantes deberían recibir entrenamiento sobre la presentación del monólogo en función de los criterios antes mencionados. Si usted tiene un maestro de teatro en la escuela, pídale que lo ayude a prepararse. Además puede recibir ayuda de un maestro de inglés.
- En la audición, los estudiantes deben estar preparados para anunciar su nombre, selección de monólogos y el dramaturgo. Por ejemplo: “Mi nombre es _____”. Presentaré uno de los monólogos de Ana sacado del guión cinematográfico “El Diario de Ana Frank” de Frances Goodrich y Albert Hackett”.

Escuelas secundarias de artes interpretativas y escénicas: cómo preparar su audición y carpeta de trabajos de arte

Cómo prepararse para una audición musical

Seleccione y practique su repertorio para la audición

- Determine el repertorio mucho antes de la audición
- Seleccione música específicamente escrita para un instrumento o una voz en solo (asegúrese de que no sea una pieza musical para la cual su instrumento o interpretación vocal les aportan la armonía a otros instrumentos o voces)
- Elija música que destaca sus puntos fuertes. Una difícil selección bien cantada o bien interpretada puede demostrar sus habilidades. Sin embargo, una selección más fácil interpretada o cantada con potente musicalidad y buena entonación puede ser igual de impresionante
- Recuerde que las piezas lentas y líricas son a menudo difíciles de tocar o cantar bien. Cuando practique, prepare piezas lentas y expresivas tan cuidadosamente como lo haría con obras más rápidas y técnicamente exigentes
- Use un afinador y un metrónomo durante las primeras etapas de su práctica para ayudar con el tono y el ritmo
- Practique la lectura a primera vista todos los días
- Si es cantante, memorice al menos dos piezas de estilos contrastantes. De ser posible, escoja una canción en lengua extranjera. Elija música de producciones de teatro actuales o pasadas, tradiciones folclóricas estadounidenses e internacionales o colecciones de baladas. Tenga en cuenta que muchas escuelas prohíben las selecciones de *R&B*, *rock* y *rap* para la audición
- Si es instrumentista, debe conocer de memoria las escalas requeridas. Sin embargo, es aceptable usar partituras musicales al momento de tocar sus selecciones preparadas para la audición
- Encuentre un lugar aislado para que practique sus puntos débiles. Dedíquese tiempo al desarrollo de su habilidad musical para que todas las secciones de su pieza sean interpretadas con el mismo grado de dominio
- Practique la interpretación de su repertorio para la audición delante de un público. Pídale a ese público que critique su interpretación y presentación en su totalidad

Audición instrumental

- Prepare al menos una pieza que se pueda interpretar hasta el final. De ser posible, prepare una segunda selección con un estilo o tempo contrastante. Sin embargo, es posible que no se le pida interpretar una segunda pieza
- Prepárese para interpretar a primera vista un pasaje musical corto (de 4 a 8 medidas)
- Esté preparado para tocar al menos una escala

Audición vocal

- Memorice al menos dos piezas de estilos contrastantes
- Prepárese para repetir tonos y ritmos proporcionados por el juez
- Prepárese para cantar a primera vista un pasaje musical corto (de 4 a 8 medidas)
- Prepárese para vocalizar (arpeggios, saltos, escalas, etc.) con miras a demostrar su rango y ubicación vocal

Recursos para seleccionar su repertorio

- Al seleccionar su repertorio pídale ayuda a su maestro de música
- *New York State School Music Association Manual, Edition 28*. Un recurso profesional para maestros y directores de orquesta, este libro contiene listas clasificadas de repertorio para todo tipo de voces e instrumentos. Se encuentra disponible en algunas bibliotecas o puede comprarse por Internet en www.nyssma.org a un costo de entre 47 y 55 dólares
- Es posible que pueda comprar partituras musicales para su repertorio en las siguientes tiendas:
 - Colony Music Store
 - Guitar Center Stores
 - Catalano Music (Long Island)
 - Sam Ash Music Stores
 - JW Pepper Music (por Internet)
 - Music Time (online)
 - Patelson's Music Store

Consejos para la audición

- ✓ Continúe tocando aunque se equivoque. No se ponga nervioso. El juez está más interesado en evaluar su potencial.
- ✓ Si el juez le pide que haga un cambio en la manera en que toca o canta un pasaje, eso no significa que haya hecho algo incorrectamente. Quizás el juez desea ver cuán fácilmente usted puede recibir una sugerencia o hacer una corrección.
- ✓ La primera impresión es muy importante: haga el esfuerzo de vestirse de la mejor manera posible. No se recomienda usar ropa deportiva.

Escuelas secundarias de artes interpretativas y escénicas: cómo preparar su audición y carpeta de trabajos de arte

Cómo prepararse para una audición de danza

Requisitos: diferentes escuelas tienen diferentes requisitos de audición. Consulte su Directorio de escuelas secundarias para que se informe sobre requisitos específicos. En general, es posible que a los estudiantes se les pida hacer cualquiera de las siguientes tareas:

- **Participar en una clase de danza.** Las clases de danza suelen constar de una combinación de técnicas de *ballet* y danza moderna, aunque algunas escuelas pueden requerir clases separadas para cada estilo. Algunas escuelas también pueden exigir que los estudiantes participen en otras formas de danza en la clase, tales como *jazz* o improvisación.
- **Presentar un solo de danza.**
 - El solo debe demostrar las mejores habilidades de danza y representación del estudiante.
 - Los estudiantes deben preparar una pieza coreográfica original en solo. Sin embargo, algunas escuelas pueden permitir piezas coreografiadas por alguien que no sea el estudiante.
 - El solo puede tener un estilo distinto al *ballet* o danza moderna (tal como *jazz*, danza africana o danza clásica indígena) si éste ha sido el entrenamiento principal del estudiante.
 - Las escuelas pueden exigir que el solo de danza tenga aproximadamente de 1 a 3 minutos de duración.
 - En algunas escuelas, todos los estudiantes tienen una oportunidad de realizar sus solos de danza. En otras escuelas, únicamente los estudiantes que son llamados de nuevo después de la clase de técnicas podrán realizar los solos de danza.
- **Completar una audición escrita.** Algunas escuelas exigen que los estudiantes o bien escriban un ensayo sobre por qué desean asistir a la escuela o bien rindan un examen para determinar la amplitud de sus conocimientos de danza.

Criterios para la danza: los criterios específicos a partir de los cuales los estudiantes son evaluados varían entre las escuelas. Sin embargo, tenga en cuenta los siguientes criterios:

- Porte y apariencia, tal como se demuestra a través de la pulcritud y la atención
- Actitud: conducta apropiada en el salón de clases demostrando respeto para maestros y compañeros, sentido de compromiso con la danza y deseo de aprender
- Habilidad técnica: logro demostrado en la técnica de la danza y la capacidad para asimilar nueva información sobre movimientos, incorporar correcciones verbales y demostradas y revisar su trabajo al instante
- Alineación del cuerpo: conocimiento de relaciones anatómicas básicas
- Musicalidad y ritmo
- Creatividad, según lo demostrado en la improvisación y la coreografía en solo del estudiante
- Habilidades de representación escénica: la capacidad de comunicarse con una audiencia
- Entendimiento general de la danza, según lo demostrado en el movimiento y en la forma verbal o escrita

Atuendo: los estudiantes deben venir vestidos con ropa apropiada para el trabajo de *ballet* y danza moderna: medias de *ballet* hasta el tobillo (*footless tights*), leotardo, zapatillas de *ballet* con suela de goma (no se pueden usar zapatillas de punta a menos que se le pida hacerlo). Otras recomendaciones:

- No use colores aplicados o con patrones sino colores sólidos
- No use camisetas que dejen el abdomen al descubierto (*midriff-baring outfits*).
- No use camisetas flojas ni pantalones sueltos (o caídos).
- El pelo debe estar bien recogido en moño o cola de caballo, si es largo, o bien peinado si es corto. Esto se aplica tanto a las niñas como a los varones.

Recuerde traer lo siguiente a su audición

- ✓ Su boleto de entrada
- ✓ Su ropa y zapatillas de danza
- ✓ Un bolígrafo y un lápiz
- ✓ La cinta o el CD para su interpretación en solo
- ✓ Una comida ligera