

Escuelas secundarias de artes visuales 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 su aptitud académica, usted debe 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:

a través de una carpeta de trabajos de arte realizados, un componente de redacción o ensayo, realizando una pieza de arte a petición y/o una entrevista.

1 La carpeta de trabajos de arte
La carpeta de trabajos de arte es un componente crucial de la audición de artes visuales. Una buena carpeta de trabajos destaca sus puntos fuertes y su potencial para desarrollar obras del nivel que se exige en la escuela la secundaria. Es una oportunidad para mostrar sus mejores esfuerzos. Los requisitos pueden variar ligeramente entre distintas escuelas. Consulte los respectivos sitios *web* para que obtenga información completa de cada una. Las siguientes pautas le ayudarán a compilar una carpeta competitiva.

Presentación: Usted puede proteger su trabajo y causar buena impresión usando un estuche de carpeta de calidad superior. Es sumamente importante tener una presentación impecable y atractiva. Esto le indica al comité de revisión que usted puso cuidado en el trabajo y que está orgulloso de ello.

Sus obras deberán:

Ser nítidas, no estar dañadas y encontrarse en buen estado

No estar enmarcadas

Tener una etiqueta en el reverso con lo siguiente:

- ✓ Su nombre completo
- ✓ Nombre de la escuela
- ✓ Título
- ✓ La fecha del trabajo
- ✓ Ya sea “bajo supervisión” (“*Under Supervision*”) o “sin supervisión” (“*Without Supervision*”)

Número y tipo de obra de arte: esto varía entre escuelas. Algunos programas exigen seis trabajos y otros piden entre 10 y 20. Algunas escuelas exigen trabajos *únicamente* en 2 dimensiones, mientras otras le permiten incluir fotografías de trabajos tridimensionales. Cuando entregue obras digitales y fotografías de trabajos tridimensionales, rotule cada pieza y póngala dentro de mangas para presentación u otro tipo de empaque que no desluzca la 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 recientes (obras terminadas en 7.º o en 8.º grado).

A los examinadores de las escuelas les gusta consultar cuadernos de dibujos.

No incluya trabajos hechos en el estilo de un artista famoso, ni copias de obras de arte famosas, ni trabajos copiados de fotografías

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 se deben limitar a un mínimo (***Carpeta: vea al dorso para consultar las consideraciones de contenido***)

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

Las selecciones deben demostrar su entendimiento de la composición y los principios de diseño:

- ✓ Unidad
- ✓ Equilibrio
- ✓ Repetición
- ✓ Variedad
- ✓ Énfasis
- ✓ Proporción
- ✓ Ritmo
- ✓ Relación figura y 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.

Vea los requisitos específicos de la carpeta de trabajos de arte para las escuelas a las cuales desea solicitar el ingreso en el Directorio de escuelas secundarias y el sitio *web* de las instituciones educativas

2 La parte escrita

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 se fijarán en el contenido

de lo escrito y el nivel de redacción. Como en cualquier trabajo de redacción que usted presente en un examen, el componente escrito de su audición deberá:

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

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 se fijarán en el enfoque creativo e imaginativo para hacer la tarea dentro de los parámetros establecidos en la audición.

4 La entrevista

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

- 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 aborden directamente las preguntas que le hagan. Posibles preguntas:
 - ¿Por qué decidió hacer una audición para esta escuela?
 - ¿Cómo decidió qué incluir en su carpeta de trabajos?
 - ¿Qué museos de arte o galerías ha visitado últimamente?
 - En el futuro, ¿cómo piensa 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. Ésta será una conversación amistosa. Los entrevistadores quieren que usted se sienta a gusto.

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

Cómo prepararse para una audición de teatro

Requisitos: las escuelas tienen entre sí distintos requisitos de audición. Consulte su Directorio de escuelas secundarias para que se informe sobre los requisitos específicos. En general, los estudiantes posiblemente tengan que hacer una de las siguientes cosas:

Recitar dos monólogos preparados. Los dos monólogos deben tener estilos distintos (por ejemplo, uno cómico y otro dramático) y cumplir con los siguientes requisitos:

- Todos los monólogos deben estar publicados. No se acepta ningún trabajo estudiantil original ni material de monólogos sacado de Internet.
- Todos los monólogos deben tener de 1 a 2 minutos de duración.
- Los personajes de los monólogos deben escogerse de acuerdo con la edad del intérprete.
- En general, no se recomienda usar teatro clásico o en verso como Shakespeare, a menos que el estudiante pueda demostrar gran facilidad con el 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 preguntas verbalmente sobre las razones por las cuales desea ser parte de un programa de teatro en general y en esta 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). Consulte con cada escuela acerca de los requisitos para una audición de teatro musical.

Tenga en cuenta: 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
- ✓ Personificación
- ✓ Dicción
- ✓ Claridad de comunicación
- ✓ Ausencia de disfraz o accesorios de interpretación

Preparación de un monólogo: Los monólogos para las audiciones están disponibles en una variedad de recursos impresos y publicaciones. 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 editado para sus propios fines. Si elige un monólogo de una obra de teatro, 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 Trilogys for Student Actors*", de Rebecca Young
- "*Multiplicity: A Collection of Monologues for Student Performance*", de R. James Scott y 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: "Me llamo _____. 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

Cómo prepararse para una audición musical

Selección y práctica de su repertorio para la audición

- Elija su repertorio mucho antes de la audición.
- Seleccione música escrita específicamente para un solo de instrumento o voz (asegúrese de que no sea una pieza musical para la cual su instrumento o interpretación vocal aportan la armonía a otros instrumentos o voces).
- Elija música que destaque sus puntos fuertes. Bien cantada y bien interpretada, una selección difícil puede demostrar sus habilidades. Sin embargo, si toca o canta una selección más fácil con mucha musicalidad y buena entonación, su interpretación puede ser igual de impresionante.
- Cuando practique, prepare tan cuidadosamente las partes lentas y expresivas del mismo modo que las secciones más rápidas y técnicamente exigentes.
- Separe y refuerce 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.
- Use un afinador y un metrónomo durante las primeras etapas de su práctica para ayudar con el tono y el ritmo.
- 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.
- Practique la lectura a primera vista todos los días.

Audición vocal

- Prepare de memoria al menos dos piezas de estilos contrastantes. Sin embargo, es posible que no se le pida interpretar una segunda pieza.
- De ser posible, prepare una canción en lengua extranjera.
- Elija canciones de producciones teatrales musicales, tradiciones folclóricas estadounidenses e internacionales o colecciones de canciones artísticas. Tenga en cuenta que la mayoría de las escuelas recomiendan no usar selecciones de *R&B*, *rock* y *rap* para una audición. Averigüe las preferencias de cada escuela.
- Prepárese para repetir tonos e imitar ritmos y melodías proporcionados por el juez.
- Prepárese para vocalizar (arpeggios, saltos, escalas, etc.) con miras a demostrar su rango y ubicación vocal.

Audición instrumental

- Prepare una pieza que pueda interpretar en su totalidad.
- Prepárese para interpretar una segunda selección que tenga 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).
- Prepárese para interpretar por lo menos una escala y saber todas las escalas necesarias de memoria. Sin embargo, es aceptable usar partituras musicales cuando interprete sus selecciones preparadas para la audición.

Recursos disponibles para seleccionar su repertorio

- Al seleccionar su repertorio, pídale ayuda a su maestro de música.
- *New York State School Music Association Manual, Edition 31*. Como 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 se puede adquirir por Internet en www.nyssma.org a un costo de \$55 dólares.
- Puede comprar partituras musicales para su repertorio en las siguientes tiendas: *Sam Ash Music*, *The Guitar Center Stores*, *Music Time* (en Internet), *J. W. Pepper* (en Internet), *Catalano Music* (Long Island).

Consejos para la audición general

- ✓ Continúe tocando aunque se equivoque. No se ponga nervioso. El mayor interés del juez es evaluar su potencial.
- ✓ Si el juez le pide que haga un cambio en la manera en que interpreta un pasaje, no necesariamente significa que usted lo haya hecho incorrectamente. Puede que él o ella desee ver cuán fácilmente usted puede recibir una sugerencia y/o hacer una corrección.

Escuelas secundarias de artes interpretativas y escénicas: Cómo

Cómo prepararse para una audición de danza

Requisitos: Cada escuela tiene distintos requisitos de audición. Consulte su Directorio de escuelas secundarias para que se informe sobre requisitos específicos. En general, los estudiantes posiblemente tengan que hacer una de las siguientes cosas:

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 baile tenga aproximadamente de 1 a 3 minutos de duración.
- En algunas escuelas, todos los estudiantes tienen una oportunidad de realizar sus danzas en solo. 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 de 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 solo coreográfico 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 usar la vestimenta indicada para la danza moderna y el *ballet*: medias de *ballet* hasta el tobillo (*footless tights*), leotardo, zapatillas de *ballet* suaves (no se pueden usar zapatillas de punta a menos que se le pida hacerlo). Otras recomendaciones:

No use vestuario con adornos ni estampados, sino colores sólidos.

No use vestuario de dos piezas que dejan descubierto el torso (*midriff-baring*)

No use camisetas flojas o 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 ingreso a la audición
- ✓ Su ropa y zapatillas de danza
- ✓ Un bolígrafo y un lápiz
- ✓ La cinta o el CD para su interpretación en solo
- ✓ Un refrigerio ligero y agua