

¡LA FAMILIA IMPORTA!

guía para padres hacia la magia del teatro

ÍNDICE

Introducción	2
¿Por qué una obra musical?	3
El proceso	4
Anuncio de audición y preparaciones	4
¡No sea una Mamá Rosa!	7
Audiciones	8
“Callbacks” o ¡Segunda ronda!	9
Anuncio del elenco	9
Consejos sobre la asignación de papeles	10
Cómo sobrevivir el primer ensayo	10
Nota sobre derechos de autor	12
Ensayos	13
Memorización	13
Ensayos técnicos	14
Ensayos de vestuario	15
Nota sobre la grabación de vídeo	16
Representación: ¡Todos a sus puestos!	17
Noche de cierre/Depresión después de la función	18
¿Y ahora qué?	19
Cómo ponerse en contacto con nosotros	19

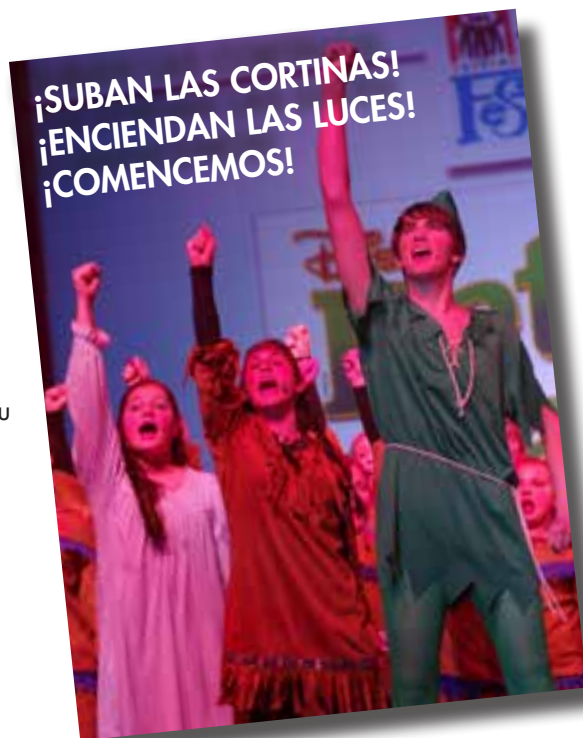
INTRODUCCIÓN

Ocurre en un momento. Colocan un anuncio que dice “¡Audiciones el próximo lunes para la obra musical de toda la escuela!” ¡La expectativa se desborda cuando las visiones de cantar, bailar, actuar y las ovaciones corren desenfrenadamente por las mentes de los niños!

Participar en una obra musical es una de las experiencias más gratificantes que puede tener un joven. Al director y otros adultos que trabajan en la producción les preocupa el futuro de su niño y quieren invertir tiempo y energía en su desarrollo.

Su niño está a punto de empezar un viaje que, con un poco de ayuda de su parte, podría tener un impacto positivo y de larga duración en él, o ella, y en la comunidad donde usted vive.

Este folleto está diseñado para proporcionarle información para ayudar a su niño desde las audiciones hasta la noche de cierre. También es una perspectiva general sobre el proceso de producir una obra musical, y sugiere maneras en que usted puede participar. De modo más importante, es una oportunidad para usted y su niño de compartir unos buenos momentos en una actividad divertida y que inspira la imaginación.

¿POR QUÉ UNA OBRA MUSICAL?

¡Las obras musicales son divertidas! También proporcionan a los jóvenes muchas oportunidades de desarrollo valiosas.

Una obra musical junta a todas las artes en un programa integral. La música y el baile introducen a las artes dramáticas básicas. El diseño y creación de escenarios, disfraces y accesorios integran las artes visuales. El ensayar y representar el diálogo ayuda al desarrollo de habilidades lingüísticas. La integración del sonido y la luz explora el uso de la tecnología. Como puede ver, una obra musical celebra muchas disciplinas en una sola área.

Además, el proceso de presentar una obra musical ofrece a los jóvenes la oportunidad de desarrollar sus habilidades sociales y de aprender valiosas lecciones de la vida. Algunos ejemplos a continuación:

- En una obra musical **es importante la contribución de cada uno**. El niño que opera el equipo de sonido es tan importante para el éxito general de la producción como la niña con el papel de Cenicienta, *Annie* o *Aladdín*.
- Todos deben **trabajar juntos por el bien común**, lo cual anima a la **colaboración y comunidad**.
- Los niños aprenden la importancia de **escuchar** a los demás cuando hablan y a **esperar su turno**. Toman **riesgos positivos** y **conquistan miedos** mientras aumentan su confianza en sí mismos.
- La **evaluación** en una obra musical es casi **instantánea** en el aplauso y las ovaciones que reciben los participantes al final de la función, lo que significa que no tienen que esperar por meses para sus calificaciones, elogios o comentarios.

¿Pero qué es lo mejor? Una obra musical es muy divertida para todos los que participan, sea que su niño haga los escenarios, lleve la taquilla, cante en el coro o tenga un papel principal.

EL PROCESO

Cada director enfoca la producción de una obra de manera diferente, pero por lo general usted puede esperar lo siguiente:

- Anuncio de la audición
- Audiciones y “callbacks”
- Anuncio del elenco
- Ensayos
- Ensayos técnicos
- Ensayos de vestuario
- Función
- Desmonte de decorados
- Depresión después de la función

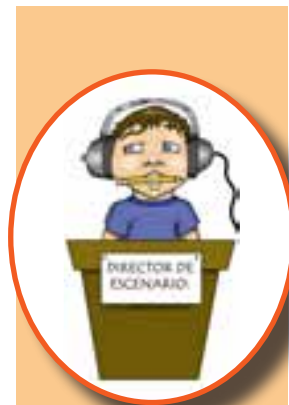
ANUNCIO DE AUDICIÓN Y PREPARACIONES

Antes de que su niño se registre para las audiciones, hay algunas cosas que deben discutir:

- Una obra musical requiere un **compromiso de tiempo y energía**. Asegúrese de examinar el horario de los ensayos y funciones por adelantado. ¿Prevé algún conflicto con el fútbol, piano u otras actividades? Si es así, es importante ser honesto y **avisar por adelantado sobre los conflictos al director**. Si este es el caso, tal vez pueda animar a su niño para que tome una posición que tome menos tiempo en la producción. Recuerde, ¡cada contribución es importante!

- ¿Qué función o trabajo tiene curiosidad de explorar su niño? Por ejemplo, ¿quiere actuar en el escenario como actor o fuera del escenario como parte de los tramoyistas? (A continuación viene una lista detallada de varias funciones y trabajos.)
- Aparte del **apoyo y guía** que usted ofrecerá a su niño, ¡cualquier rato libre que tenga para ofrecerse de voluntario en la producción se agradecería mucho!

EXAMINE LAS PÁGINAS SIGUIENTES CON SU NIÑO PARA DETERMINAR QUÉ FUNCIONES O TRABAJOS SON DE INTERÉS!

DIRECTOR DE ESCENARIO

ayuda al director con todos los aspectos de la función

TRAMOYISTA
trabaja detrás del escenario durante la función

CAPITÁN DE DANZA

ayuda al coreógrafo

VESTUARIO

ayuda con el vestuario de la obra

ACTOR

actúa en la función

ACCESORIOS

diseña y construye
los accesorios

RELACIONES PÚBLICAS

ayuda a crear
el programa y
los carteles

ESCENOGRAFÍA

ayuda a construir y
pintar los escenarios

SONIDO

toca sonidos
cuando le dan pie

DIRECTOR DE TAQUILLA

se encarga de
las entradas y
los asientos

¡NO SEA UNA MAMÁ ROSA!

Mamá Rosa es un personaje de la obra musical Gypsy (Gitano). Ella es una “madre de escenario” mandona, (el término se usa para los padres que impulsan a sus hijos a las artes dramáticas de manera negativa). Todos hemos visto este tipo de padre en juegos de pelota, concursos de belleza y todo tipo de cosas parecidas. ¡Algunos de nosotros probablemente incluso hemos actuado de esa manera en alguna medida sin saberlo siquiera! Cuando tenemos buenas intenciones, a veces cerramos los ojos frente al hecho de que podríamos estar molestando o empujándoles demasiado.

El teatro es un trabajo de colaboración, pero es importante recordar que es función del director el ver la perspectiva general y guiar cada aspecto de la producción. En el caso de la producción de su escuela, los papeles de diseñador de disfraces, diseñador de escenarios, y director serán probablemente ejecutados por una persona que da voluntariamente su “sangre, sudor y lágrimas” para realizarlo todo. Si el elenco, los tramoyistas y los padres voluntarios **ofrecen sus esfuerzos dentro de la visión del director**, ¡la producción de su escuela será un rotundo éxito gratificante!

Recuerde, hacer que su hijo participe en el teatro tiene muy poco que ver con crear una “estrella.” **El objetivo de ensayar y presentar una obra musical es proporcionar a los niños oportunidades de desarrollar habilidades para la vida y divertirse.**

AUDICIONES

Lo más probable es que el director le haya mandado a casa información sobre el proceso de audición. Las audiciones se llevan a cabo de muchas maneras diferentes, pero en general usted puede esperar lo siguiente:

Los estudiantes cantarán una parte pequeña de una canción o se les pedirá un número de compases (o barras) de una canción que ellos elijan. También puede ser que les pidan aprender un baile corto, preparar un monólogo (una escena en la que sólo habla un personaje), o leer algo en frío (una escena que el director le proporciona al actor para examinar por un minuto o dos antes de leerla en alto).

TÉCNICAS DE AUDICIÓN

Los directores reaccionan positivamente cuando su niño puede hacer lo siguiente:

ESTAR PREPARADO: memorizar la letra y melodía de su canción.

SONREÍR Y DISFRUTAR DEL PROCESO DE AUDICIÓN: el director y el equipo de audición quieren que lo haga bien.

MOSTRAR BUEN COMPORTAMIENTO: a los directores con frecuencia les preocupa más cómo se comporta cuando canta, y después qué bien canta, actúa o baila.

CONFIAR EN LAS DECISIONES DEL DIRECTOR: intentar hacer lo que le piden lo mejor que pueda, incluso si está leyendo para un papel que le parece un reto o torpe.

Nuestro "website" BroadwayJR.com tiene descripciones de las funciones, descripciones de personajes, registro vocal y paquetes de audición que se pueden descargar.

“CALLBACKS” O ¡SEGUNDA RONDA!

Puede ser que el director haga otra ronda de audiciones después de la primera, esto se llama “callbacks.” En las audiciones de “callback,” el director puede pedir a los niños que canten otra vez, lean otra escena, bailen más o cualquier combinación de estos. Con frecuencia también les piden a pares o grupos de actores que lean escenas para ver qué tal resultan las diferentes combinaciones de actores (lo que con frecuencia se conoce como “tener química”).

Los “callbacks” pueden causar ansiedad y confusión a los actores jóvenes. Si no les invitan a algunos niños a los “callbacks,” pueden pensar que hicieron algo mal o que no les están considerando para ningún papel. Puede que eso no sea el caso. Algunos papeles pueden haber sido asignados después de la primera audición y no requieren un “callback.”

ANUNCIO DEL ELENCO

El anuncio del elenco puede ser un momento difícil ya que el papel ofrecido puede no satisfacer las expectativas de su niño. Usted le conoce mejor que nadie. Si su niño está desilusionado por la selección del elenco, confíele el poder de hablar con el director de persona a persona para discutir la decisión y cómo mejorar las audiciones futuras. En última instancia usted sabrá mejor cómo consolarle, pero la página siguiente le ofrece algunos consejos que le pueden ayudar a crear nuevas vías de conversación.

CONSEJOS SOBRE LA ASIGNACIÓN DE PAPELES

- Confíe en la opinión del director. El director está escogiendo a un elenco, no sólo a uno o dos papeles principales. Es importante que el elenco entienda la importancia de trabajar juntos y que vea la producción como un todo, no como partes individuales que parecen más importantes que otras.
- Recuérdale a su niño que la contribución de cada uno es importante y valorada.
- Deje que su niño proponga ideas para las características de su papel. ¿Es ella vivaz o indiferente? ¿Es él seguro de sí mismo o torpe? En última instancia, el director puede tener en mente características específicas para el personaje, pero esto le introducirá a su niño a lo básico de la actuación.
- Lleve el papel a otro nivel animando a su hijo a crear “antecedentes” para su personaje. ¿De dónde es el personaje? ¿Por qué está el personaje en la obra? Lo divertido es que la audiencia nunca tiene que saber los antecedentes del personaje, pero esta exploración con su niño redondeará aún más al personaje. Una vez más, diviértase, pero cree una historia que funcione de manera realista con la visión del director para la obra.

CÓMO SOBREVIVIR EL PRIMER ENSAYO

En el primer ensayo, los niños del elenco reciben sus libretos y conocen al resto de sus colaboradores. Algunos miembros del elenco pueden querer contar las palabras de su papel, pero esto se debe desalentar. Los autores crearon a cada personaje por alguna razón y cada papel tiene su impacto en toda la producción.

Como aconsejaba el famoso director y maestro de teatro ruso Konstantin Stanislavski (1863-1938), en ruso, por supuesto:

**“¡NO HAY PAPELES PEQUEÑOS,
SÓLO ACTORES PEQUEÑOS!”**

LA FAMILIA IMPORTA: Guía para padres hacia la magia del teatro 11

NOTA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR

El trabajo que su niño está presentando es lo que se conoce como “propiedad intelectual.” La propiedad intelectual son ideas y conceptos únicos, como las obras literarias o musicales con derechos reservados, nombres de negocios con marcas registradas e invenciones patentadas. La propiedad intelectual puede parecer un concepto raro, pero igual que hay leyes para proteger las cosas tangibles que usted posee, también hay leyes para proteger la propiedad intelectual de uno.

Para entender mejor el concepto, podemos comparar aproximadamente el sacar una licencia para una obra musical con alquilar un apartamento. El inquilino (la organización que

representa a la obra musical), y el casero (los autores y sus representantes) firman un acuerdo de que el apartamento (la obra musical) será rentado por un periodo de tiempo especificado (número de producciones en un periodo de tiempo especificado) por una cuota de renta especificada (las cuotas de licencia). Quedarse en el apartamento más allá de los términos acordados o hacer cualquier renovación no autorizada (cambios en el libreto o música) serían incumplimiento de contrato y podrían implicar multas o desalojo (revocamiento de los derechos de producción).

Presentamos algunas maneras de asegurarse que cualquier producción en que su niño participe tenga licencia legal:

- A cada niño se le debe proporcionar un libreto o libro de coro autorizado; las fotocopias son ilegales y son una buena indicación de que la función no tiene licencia.
- A los miembros del elenco se les debe permitir guardar sus libretos, que están diseñados también como recuerdos.
- Si usted sospecha que una producción está siendo presentada ilegalmente, por favor siéntase libre de ponerse en contacto con nosotros (puede hacerlo anónimamente si así lo prefiere. Nuestra información para contactarnos está al final de este folleto.

ENSAYOS

El elenco está seleccionado y ahora hay que ponerse a trabajar. Hay varias maneras en que usted puede ayudar a su niño:

- Ponga una copia del horario de ensayos en el refrigerador o el tablero de anuncios de la familia.
- Asegúrese de que su niño llegue a los ensayos a tiempo, vestido apropiadamente y preparado para el ensayo.
- Después del ensayo, pregúntele a su niño cómo le fue y si puede hacer algo para ayudarle.
- Si su niño está ayudando con la parte técnica o administrativa, anime al director para que le proporcione a usted un horario de cuándo necesitan a su niño para los ensayos y las reuniones. Una vez más, asegúrese de que su niño llegue a tiempo y que esté vestido apropiadamente para la tarea a realizar. (Por ejemplo, no le ponga esos pantalones caros nuevos o sandalias para construir y pintar el escenario.)

MEMORIZACIÓN

Generalmente, los niños memorizan sus papeles, canciones y bailes fácilmente. Si tienen dificultades, hay estas soluciones:

- Anime a su niño a examinar las canciones, bailes y escenas fuera del ensayo y frente a un grupo pequeño y que le apoye. ¡Incluso puede hacerlo a la hora de la cena y así tendrá su propia cena con teatro!
- Para memorizar una escena, haga que su niño encuentre el punto de la escena: ¿de qué se trata? ¿Cuál es la información presentada o acción más importante? El contestar a estas preguntas le ayudará a su niño a entender mejor la escena y a improvisar si algo sale mal.
- Haga que su niño lea las escenas por la noche antes de acostarse y

por la mañana al levantarse. Éste es un método muy bueno de memorizar libretos.

- Ayuda el practicar los diálogos, canciones y bailes en voz alta y delante de un espejo mucho mejor que “en su cabeza.” Esto consigue a la memoria cinestésica (de músculos) así como a la memoria visual y la del oído para que ayuden en el aprendizaje del papel.

ENSAYOS TÉCNICOS

En estos ensayos, conocidos como “ensayos técnicos,” el director añade los elementos técnicos de la producción. Estos pueden incluir sonido, luces, accesorios manuales (cualquier objeto que los actores sujetan en las manos como un lápiz o una bolsa de la compra), e incluso efectos especiales como la niebla. Los ensayos técnicos pueden parecer largos y tediosos, pero son donde los detalles importantes de la función se resuelven. ¡Si su niño está en el equipo técnico, es ahora cuando se puede lucir!

ALGUNAS MANERAS EN QUE USTED PUEDE AYUDAR SON:

- Mande a su niño al ensayo bien alimentado, pero evite los tentempiés con azúcar y los refrescos.
- Si usted tiene interés y tiempo, ofréczase de voluntario para ayudar con las necesidades técnicas de la obra.
- Si le permiten estar en el auditorio, pregúntele al director si usted puede ayudar trayendo tentempiés y bebidas a los ensayos.
- Ya que habrá mucho tiempo de inactividad, anime a su niño a traer la tarea, algún libro, o cualquier otra actividad silenciosa para prevenir el exceso de ruido que podría distraer al director y a los compañeros del elenco y el equipo.

ENSAYOS DE VESTUARIO

¡Para cuando la producción llega a los ensayos de vestuario, el show está ya casi realizado! Los disfraces se añaden ahora para complementar los elementos técnicos ya colocados. Con los actores disfrazados, sus personajes toman vida de una manera mágica.

CONSEJOS DE VESTUARIO

Cuando su niño tenga que ir a que le prueben el disfraz, asegúrese de que **lleve ropa apropiada**. Para las niñas funcionan bien las medias o mallas de danza. Para los niños servirán los pantalones cortos.

Si tiene tiempo, **ofrézcase de voluntario para ayudar al diseñador de vestuario**, incluso si no sabe coser. ¡Se sorprenderá de lo que se puede lograr con una pistola de pegamento y unos imperdibles! Puede ser divertido ir de compras por las tiendas de segunda mano locales, y puede que usted encuentre algún tesoro perdido de su infancia que sea exactamente lo que se necesita para completar un disfraz.

Ya que su niño ha empleado mucho tiempo ensayando y desarrollando su personaje, es posible que el disfraz le haga verse o sentirse un poco torpe al principio. Pero es importante **tener paciencia y agradecer el trabajo del diseñador**, ya que se han empleado muchas horas cosiendo y comprando las piezas del disfraz. Aunque el disfraz puede parecer tonto al principio, armonizará o resaltará con el diseño general de la producción.

Ya que algunas telas se manchan con facilidad y resultan difíciles de limpiar rápidamente, es una regla general **evitar comer o beber mientras tengan puesto el disfraz**.

NOTA SOBRE LA GRABACIÓN DE VÍDEO

El deseo de capturar la actuación de su niño en vídeo es comprensible. La abuela Josefina no puede venir a la función, Mamá está de viaje de negocios, o usted simplemente quiere volver a vivir el momento una y otra vez. (Después de todo, su niño sólo va a tener esta edad una vez).

Si usted tiene planes de grabar alguna función, hay algunas cosas de las que debe tener conciencia:

- Para muchas obras (por ejemplo, todos las obras en la colección de Disney), debe obtenerse una licencia de vídeo separada para la organización que lo presenta. Verifique con el director para asegurarse de que se ha obtenido la licencia.
- No se puede hacer ninguna ganancia con el vídeo, y las copias sólo pueden hacerse para miembros de la familia.
- El vídeo no puede ser distribuido por la televisión o la Internet.
- El director puede hacer arreglos para la grabación de la función para evitar docenas de cámaras en la sala.

LISTA DE CONTROL PARA LA NOCHE DE ESTRENO

- Asegúrese de que su niño descanse bien antes de la noche de estreno. Dormir la noche entera o una siesta le ayudará.
- Asegúrese de que su niño llegue a la función bien alimentado, pero evite comidas dulces o alimentos "chatarra." Una comida ligera le puede servir mejor que una pesada.
- Tal vez usted quiera darle flores a su niño o algún regalito justo después de la función. (Para recaudar fondos, usted podría organizar una venta de flores en el foyer antes del show o durante el intermedio. ¡Muchos de los demás padres se lo agradecerán!)
- ¡Invite a todos sus amigos y familia!

REPRESENTACIÓN: ¡TODOS A SUSPUESTOS!

Hay muy pocos eventos en esta vida tan emocionantes como la noche de estreno. ¡Aprécielo, acéptelo, y dele mucha importancia! Su niño experimentará toda una gama de emociones y le buscará a usted para apoyo y ánimo.

Después de la noche de estreno, su niño todavía necesitará su ayuda y guía. Una obra musical requiere mucho trabajo físico y mental, por tanto los niños necesitan ayuda para ponerle ritmo a su energía. Asegúrese de que su niño coma bien, beba agua suficiente, y descanse bien.

Aunque es tentador hacer una fiesta para el elenco en la noche de estreno, intente esperar hasta que la producción cierre.

NOCHE DE CIERRE/DEPRESIÓN DESPUÉS DE LA FUNCIÓN

La función de la noche de cierre es tan emocionante como la de la noche de estreno, pero es también agri dulce. Es la última vez que la obra será representada y marca el final de lo que pueden llegar a ser meses de inversión física y mental.

Es normal que su niño se sienta emocionado antes, durante y después de la función. Esta tristeza persistente después de un show se conoce como "post-show blues." Usted puede aliviar estos sentimientos si planea una reunión del elenco después de la última función. Una fiesta de piscina o un simple picnic le dará al elenco algo que esperar en el futuro y aliviará su ansiedad por la separación.

¿Y AHORA QUÉ?

Después de la última función muchos niños preguntan inmediatamente: ¿cuál es la siguiente producción? Estas palabras son una buena indicación de que su niño ha tenido una experiencia maravillosa.

Es nuestro secreto que también aprendieron mucho y exploraron algunas lecciones para la vida muy importantes.

¡FELICIDADES POR UN TRABAJO BIEN HECHO!

Para obtener más información visite sesión en nuestro sitio web:
mtishows.com/broadway-junior

Envíe un correo electrónico a: BroadwayJR@mtishows.com

FOLLOW THE FUN @mtishows

Escritores Tim McDonald,
Jim Merillat y Carol Edelson
Editores Ken Cerniglia,
Susan Fuller, Lee Leaseburge,
Marianne Phelps, Kim Schuster, y
Laura Jo Schuster
Diseñador Tzipora Kaplan y
Steven G. Kennedy
Ilustrador Bert Royal

© 2005 Music Theatre International
Reservados todos los derechos

Fotos © Marcus Woolen

MUSIC THEATRE
INTERNATIONAL