

Mi Primer Casting

Guía del Principiante para incursionar en el Mundo de la Actuación para Cine y TV

LAS 11 HERRAMIENTAS QUE TODO ACTOR/ACTRIZ NECESITA SI DESEA INCURSIONAR EN EL MUNDO DEL CINE

A lo largo de las próximas páginas, exploraremos los elementos esenciales que todo actor debe dominar para maximizar sus oportunidades y presentarse de la mejor manera posible. Comenzaremos con la importancia de contar con estudios actorales formales, donde el aprendizaje técnico se fusiona con la experiencia práctica para desarrollar la habilidad de conectar con los personajes y el público. Aprenderás a construir un Curriculum Vitae que resalte tus fortalezas y logros, y te daremos consejos sobre cómo organizar y presentar tu información de la manera más impactante.

**LAS 11 HERRAMIENTAS QUE TODO
ACTOR/ACTRIZ NECESITA SI DESEA
INCURSIONAR EN EL MUNDO DEL CINE**

1. Estudios Actorales
2. **Curriculum Vitae (C.V)**
3. Fotos profesionales (Book Fotográfico)
4. **Demo Reel**
5. Cuenta en IMDb
6. **Asociarte a un sindicato actoral**
7. Redes Sociales
8. **Una agencia**
9. Un representante
10. **Un mentor**
11. Referentes cinematográficos y teatrales

1 . ESTUDIOS ACTORALES

El primer y más importante paso es formarte como un gran actor. Los estudios actorales te darán las habilidades y técnicas correctas para conectar con un personaje. La actuación, como cualquier arte (música, pintura, baile, etc.) requiere de mucha dedicación y tiempo de estudio.

Por supuesto que lo que mas busca un actor es tener una buena técnica para entrar y salir de personaje. Pero para poder llegar a este punto también necesita desarrollarse en otras areas. Conocimiento de uno mismo, improvisación, la habilidad de estar en presente, referentes culturales y artísticos, son solo algunas de las habilidades que requiere un gran actor. De igual manera tendrá que enfocarse también en trabajar y cuidar su cuerpo y su voz, siendo estas sus principales herramientas de trabajo.

Para poder trabajar todo esto se sugiere siempre hacerlo de la mano de mentores. Un mentor es un guía que ya tiene estas herramientas y te las puede compartir de una manera responsable. Intentar aprender las habilidades actorales por si mismo no es algo que recomendamos, ya que puede llegar a ser peligroso y contra productivo desarrollar una mala técnica.

Donde realices tus estudios actorales será tu decisión, pero siempre busca una institución, curso o escuela que cuente con el profesionalismo suficiente para enseñar actuación. Recuerda que una mala técnica o una guía no adecuada te puede hacer más mal que bien. Tus maestros siempre deberán ser personas preparadas profesionalmente, instruidos en pedagogía y congruentes con lo que enseñan.

¿Cuanto tiempo debo estudiar?

Un actor siempre se está actualizando. Ya sea con libros, cursos, asesorías o algún otro medio, el actor siempre está buscando crecer y mantener su técnica viva y actualizada. Así como un deportista nunca deja de entrenar durante toda su vida deportividad, el actor tampoco lo deja de hacer. Es importante que entrenes constantemente. Tus personajes siempre van a requerir un cuerpo y una mente dispuesta y entrenada.

2. CURRICULUM VITAE (C.V)

El CV o Curriculum Vitae es un documento de una sola página en donde vienen tus datos, experiencia, estudios y habilidades como actor.

Datos

La información que vas a incluir en esta sección es: Datos de contacto, nacionalidad, lugar de residencia, altura y datos físicos como tu complexión, color de ojos y piel. Algunos otros datos que puedes incluir en esta parte son tu nivel de inglés, número de ANDA y redes sociales.

Experiencia

Aquí vas a poner todos los proyectos profesionales en los que has participado. Si llevas una larga trayectoria deberas separar tu experiencia en apartados como: "Cine, Series, Teatro, Doblaje, etc."

Todos tus proyectos deberán estar listados del más reciente al más antiguo.

Ejemplo:

"Hamlet" 2024

"Panorama bajo el puente" 2023

"Edipo Rey" 2020

En este apartado también puedes especificar que personaje interpretaste y quien fue el o la directora del proyecto.

Estudios

En este apartado incluirás todos tus estudios actorales o que tengan que ver con el arte (Canto, Baile, Impro, etc.).

Estudios como donde estudiaste la secundaria o preparatoria no van aquí. De igual maneras vas a catalogar tus estudios del mas reciente al más antiguo.

Habilidades

En este apartado vas a incluir todas las habilidades que se puedan usar ante cámara que manejes a un 90% o 100%. Habilidades que manejes a un menor por ciento deberán ser omitidas hasta que tengas la seguridad de que si esa habilidad te la piden en cámara la podrías hacer sin ninguna dificultad alguna.

Algunos ejemplos de habilidades que puedes incluir son: Manejo de coche, manejo de moto, montar a caballo, canto, baile, inglés u otro idioma, artes marciales, instrumentos, etc.

Es importante que tu Curriculum se llame como tu nombre artístico.

Ej. "Karla Souza C.V."

El formato en el que exportarás y mandarás tu CV siempre deberá de ser PDF.

Al igual que con tu Book y Demo Reel, el CV busca ser lo más simple y al punto posible. Debe ser fácil de leer y conciso. Demasiados diseños o algo demasiado largo puede ser contraproducente.

3. FOTOS PROFESIONALES (BOOK FOTOGRÁFICO)

Un book son tu serie de fotos profesionales. Estas son de suma importancia ya que son tu carta de presentación ante castings, representantes o cualquier tipo de proceso de audición. Un buen book te asegura dar la mejor imagen a un director de casting. Un mal book definitivamente te asegura que no te hablen ni siquiera a la primera etapa. Estas fotos deberán estar impecables en cuestión de calidad. Para lograr tal nivel de calidad será necesario que encuentres a un fotógrafo especializado en fotos para actores. Este fotógrafo tendrá el equipo y el conocimiento necesario para que tengas las mejores fotos. Ten cuidado de contratar a algún fotógrafo de bodas, XV años o de modelos, ya que este tipo de fotos son muy diferentes a las que necesitas y no te servirán en castings.

Dicho esto, aquí te van algunos tips para que te asegures que tus fotos funcionarán y se verán muy bien.

-Usa un fondo totalmente blanco, negro o gris. Fotos en la calle, con fondos muy coloridos o en lugares que no sean neutros no funcionan.

-Evita sombras en tu rostro o cuerpo. Tú debes aparecer siempre muy bien iluminado para que puedan verte tal y como eres.

-No llesves accesorios de más. Lentes, gorras, collares o pulseras muy llamativas no funcionan.

-Cuida que tu ropa no tenga estampados o sea del mismo color del fondo. Si tu ropa tiene un logotipo, una frase o incluso una marca no funciona para tu Book. Siempre se busca que tu ropa sea lisa y neutra. De igual manera cuida no llevarte una playera blanca si el fondo es blanco, o una negra si tienes fondo negro. Esto solo hará que te pierdas con el fondo.

-No uses ropa muy holgada o ropa que muestre demasiada piel. El propósito del Book es que el Director de casting puede saber también cual es la complexión de tu cuerpo, por lo cual abrigos muy grandes o ropa que oculte demasiado tu complexión no funciona. De igual manera tampoco quieres mostrar demasiada piel en tu Book. Tops o fotos sin playera para los hombre no funcionan.

Tus fotos no deberán estar sobre editadas. Tu Book debe mostrar tu look más natural. El propósito es que te veas exactamente igual a como te ves en la vida real. Por lo cual sobre editar una foto, ponerle un filtro, modificar tu cuerpo o quitar arrugas o canas en edición está totalmente prohibido. Recuerda que en la actuación se requiere ver a personas reales, así que no tengas miedo de mostrarte tal y como eres.

-Usa de 3 a 6 fotos máximo a la hora de enviar tu material. Al igual que el CV, queremos que nuestro material sea conciso y al punto, por lo cual mandar demasiadas fotos puede ser contraproducente.

Hablemos ahora de los 3 tipos de fotos que necesitas. Estos son Head shot, Medium shot y Full shot.

El Head shot es de los más importantes pues esta es una foto exclusivamente de tu rostro. Será importante que veas a la cámara y tengas al menos una sonriendo.

El Medium shot nos muestra la mitad de tu cuerpo. Esta foto generalmente va desde tu rostro hasta tu cintura.

Y por último el Full shot debe mostrar tu cuerpo completo. Aquí es donde más podrá resaltar tu vestimenta y tu energía. Recuerda que tus poses se vean naturales y cómodas

4. DEMO REEL

Un Demo Reel es un video de 2 a 3 minutos de tus mejores actuaciones y proyectos. Este video será una recopilación de escenas en donde has trabajado profesionalmente como actor. Al igual que el CV y el Book es muy importante que cuides la calidad de tu Demo Reel.

De igual manera es importante que aquí no incluyas proyectos de baja calidad o que no vayan con el formato adecuado. Cosas como videos caseros que grabaste con tu celular, teatro grabado, papeles de extra o comerciales son cosas que no deberán incluirse.

Proyectos como cortometrajes, videos musicales, series o películas son adecuados para tu Demo Reel. Deberás escoger estratégicamente cada video tratando de reflejar la mayor cantidad de trabajo y matices que puedes dar como actor. Todo esto considerando no pasarte jamás de los 3 minutos. Una vez más se busca que esto sea conciso.

Es muy importante notar que aunque un Demo Reel es un elemento importante en el arsenal de un actor, este no lo necesita al inicio de su carrera. El Demo Reel será algo que se irá armando conforme el actor trabaje y recopile escenas. Esto podrá tardar años así que ten paciencia y cuida tener un buen Book y CV, ya que esos si serán indispensables para empezar a castear como actor.

5. CUENTA EN IMDB

IMDb es una plataforma que registra el perfil de todo el cast y el crew de una película o serie. Todos los proyectos de este estilo tienen un perfil en donde se muestran todas las personas que participaron en el proyecto.

Es importante que sepas que esto no lo puedes crear tú solo, sino que tu perfil se irá armando conforme vayas trabajando. Al hacer una película o serie tendrás automáticamente un perfil. Ahora, será importante que tú vayas verificando que los datos estén actualizados, ya que los directores de casting pueden ir a tu IMDb a checar tu perfil. También es importante que sepas que aunque IMDb es una plataforma gratuita, tienes la opción de pagar su suscripción para poder armar tu perfil de manera más completa con fotos y vídeos de tu trabajo actoral.

6. ASOCIACIÓN A UN SINDICATO ACTORAL

Existen diferentes sindicatos actorales alrededor el mundo que cumplen el mismo propósito. En México tenemos el ANDA, en Estados Unidos está el SAG-AFTRA. Estas instituciones tiene la función de hacer que se respeten tus derechos como actor o actriz. Al hacer una película o serie eres elegible para ser parte del sindicato del país en donde estas trabajando. Este será un paso importante en tu carrera ya que ser parte del sindicato te garantiza que se respeten tus derechos como actor. El hecho de que tus horas extras se paguen, tengas un buen camper, y en general tengas un trato digno como actor antes, durante y después de la filmación será el trabajo de tu sindicato.

Para poder ser parte del sindicato de tu país es importante que después de haber trabajado en una película o serie te dirijas con el encargado del sindicato para empezar tu tramite.

7. REDES SOCIALES

Tu perfil en redes sociales siempre debe ser estético y profesional. Recuerda que esta es tu marca personal. Tus redes deben reflejar quien eres como persona y como actor. Ten en cuenta que todos los directores de casting verán tus redes antes de seleccionarte en un proyecto. Es importante que te asegures que estas se ven profesionales y reflejen a un actor contratable.

A continuación encontraras algunas características que deben estar incluidas en todas tus redes:

-Tu nombre artístico. Es importante que mantengas un mismo nombre en todos lados (créditos, Instagram, Facebook, CV, etc.). Lo recomendable es un solo nombre y apellido, aunque puede haber excepciones. Este nombre deberá ser tu nombre principal en tus redes, con el cual te puedan encontrar fácilmente.

-Tu foto de perfil con tu rostro. Al igual que con tu nombre es importante que tu perfil sea fácilmente identificable con tu rostro. Aunque no es forzoso, poner uno de tus headshots es buena idea para tu foto de perfil.

-Poner en tu descripción que eres actor. Es importante que si un director de casting encuentra tu perfil, sepa inmediatamente que eres actor. De igual manera si también eres cantante, bailarín o artista de alguna otra rama, también inclúyelo.

-Incluye dentro tu perfil fotos donde aparezcas. Cuentas con solamente paisajes, reflexiones o memes no funcionan. Aunque puedes compartir este tipo de contenido, es importante que la mayor parte de los que se vea en tu perfil seas tú.

-Incluye fotos de ti haciendo cosas actorales. Si tienes fotos ensayando, grabando o participando en algún proyecto será buena idea incluirlas en tu perfil.

-Incluye fotos de tu vida diaria. Es muy importante que recuerdes que este es tu perfil, lo más importante es ver quien eres tú. No todo tiene que ser sobre actuación. En tus redes también puedes incluir a tus amigos, familia, hobbies, intereses, etc. No tengas miedo de ser tú mismo.

8. UNA AGENCIA Y REPRESENTANTE

Alguien que te represente en series, películas y comerciales es indispensable si quieres tener buenos papeles como actor. Aunque hay managers que te representan tanto en ficción (series y películas), como en publicidad (comerciales), muchas veces vas a necesitar a dos managers distintos que te representen uno en cada area.

Ahora, sea una agencia de publicidad o un representante de ficción, ambos te van a pedir tu material como actor (book, cv, demo) para considerarte. Si quieres que un representante en particular te considere para representación le puedes escribir un correo en donde anexes tu material.

Muchos representantes, en particular los de ficción, te van a pedir años de experiencia antes de poder trabajar con ellos. Así que ir armando tu curriculum antes de acercarte a un representante será importante antes de acercarte a ellos.

Por el contrario una agencia de publicidad, aunque por supuesto que te pedirá tu material, podrá no pedirte tanta experiencia para poder trabajar con ellos. De igual manera siempre recuerda ser profesional con tu material y tu presentación con ellos.

Es importante que siempre trabajes de la mano de tu manager. Ustedes dos deben ser un equipo para poder conseguir papeles. Recuerda siempre ser completamente transparente con ellos. Juntos deberán trabajar siempre de la mano para avanzar tu carrera actoral.

9. UN MENTOR

Esta es una persona que tiene los resultados que tú quieres, que ya pasó por el camino que tú vas a recorrer, y que te puede transmitir sus conocimientos.

Esta persona va a estar al pendiente de tu carrera actoral, te dará seguimiento, y te ayudará siempre a resolver cualquier duda que tengas durante todo este emprendimiento. Por ejemplo:

"¿Qué puedo mejorar en mi técnica actoral?" "¿Qué opinas de esta agencia?"

"¿Está bien redactado mi C.V.?" "Tengo esta situación exacta, ¿Qué me recomiendas hacer?"

También conocidos como maestros, es importante que cuentes con muchos de ellos y que siempre busques que sean profesionales de su área. Enseñar actuación puede ser un tema muy delicado, por lo cual siempre verifica que tus maestros sean personas preparadas, profesionales y congruentes con lo que enseñan. Buscar personas que cuentan con las habilidades o resultados que tú deseas serán una buena opción para ser tus mentores. Maestros de este tipo los puedes encontrar en diferentes escuelas, cursos o talleres de actuación.

10. REFERENTES CINEMATOGRAFICOS Y TEATRALES

Es importante que seas un experto sobre el medio en el que te vas a desarrollar y que conozcas mucho sobre el cine, teatro o tele que sea hace actualmente, especialmente el que se hace en tu país. Ya que ahí es donde vas a incursionar. Ver el cine que se hace actualmente y conocer a los realizadores (directores, productores, dir. de casting, etc.) será parte importante de tu trabajo. Entre más conozcas mas fácil será que identifiques que tipo de proyectos y con que personas quieres trabajar. De igual manera podrás identificar en que tipo de personajes que se hacen actualmente encajas más.

De igual manera tener un conocimiento general de cine será importante, así que ver proyectos de otros países y épocas también será importante en tu formación como actor. Así que investiga más sobre cine de arte y de culto, y empieza a ver la mayor cantidad de cine posible.