

MÉTODO DE CREACIÓN DE PERSONAJES DE BERTOLT BRECHT

Por Daniel Rosas Martínez

Marzo 2025

Teatro Red

www.teatrored.com

“El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma.” - Bertolt Brecht

Método de Creación de Personajes de Bertolt Brecht

Introducción

Bertolt Brecht (1898-1956) es uno de los dramaturgos y teóricos teatrales más influyentes del siglo XX. Su enfoque, conocido como el **teatro épico**, transformó el modo en que los actores y directores conciben el teatro. Brecht desarrolló un método de actuación que buscaba distanciar al público emocionalmente de los personajes para que reflexionaran críticamente sobre los problemas sociales y políticos planteados en la obra.

El núcleo del método brechtiano es el **Efecto de Distanciamiento** (*Verfremdungseffekt*), que anima a los actores a interpretar los personajes desde una posición de observación, resaltando las contradicciones de sus acciones y motivaciones. Brecht sostenía que los actores no deben "convertirse" en sus personajes, sino mostrarlos como ejemplos de comportamientos humanos condicionados por circunstancias sociales.

En palabras de Brecht: *"El teatro no debe hacer que el espectador escape de la realidad, sino empoderarlo para cambiarla"* (Brecht, 1964, p. 23). Su método enfatiza la claridad, el análisis crítico y la capacidad del actor para contar una historia que inspire acción social.

Proceso de Creación de Personajes

1. Análisis Crítico del Guion

El primer paso en el método de Brecht es un análisis exhaustivo del texto, enfocándose en las contradicciones sociales, económicas y políticas que lo estructuran.

- **Ejercicio:**

1. El actor identifica las circunstancias sociales y económicas del personaje.
2. Preguntas clave:
 - ¿Qué opina mi personaje sobre su entorno?
 - ¿Cómo afecta su contexto sus decisiones?
3. Se buscan contradicciones internas y externas:
 - Ejemplo: Un personaje rico puede ser generoso en público, pero avaro en privado.

2. Construcción del Personaje desde el Exterior

En lugar de sumergirse emocionalmente en el personaje, el actor explora cómo los gestos, posturas y tonos de voz reflejan las contradicciones del personaje.

- **Gestus:**
 - Un concepto central en el método brechtiano, que combina gesto y actitud.
 - Ejemplo: Un empresario arrogante podría caminar con pasos exagerados y hablar con un tono condescendiente.

Ejercicio:

1. El actor experimenta con diferentes posturas y movimientos que representen la posición social y las actitudes del personaje.
2. Observa cómo los gestos cambian en diferentes situaciones.

3. Narración y Ruptura de la Cuarta Pared

Brecht anima a los actores a narrar las acciones de sus personajes en lugar de simplemente representarlas. Esto ayuda al público a mantener una perspectiva crítica.

- **Ejemplo:**
Un actor que interpreta a un político corrupto podría narrar: *“Este personaje pretende ser justo, pero en realidad busca su propio beneficio”*, antes de actuar la escena.

Ejercicio:

1. El actor narra las acciones y motivaciones de su personaje mientras realiza movimientos o diálogos.
2. Practica alternar entre la narración y la actuación.

4. Uso de Contrastes y Contradicciones

El método brechtiano enfatiza las contradicciones en el comportamiento del personaje para resaltar las tensiones sociales.

Ejemplo:

- Un personaje que expresa generosidad podría ser interpretado de manera irónica, con gestos que sugieran que su generosidad es superficial.

Ejercicio:

1. El actor interpreta la misma línea de diálogo con dos tonos opuestos (seriedad e ironía).
2. Analiza cómo el contraste afecta la percepción del público.

5. Incorporación de Elementos Didácticos

Brecht veía el teatro como una herramienta educativa, donde los personajes actúan como ejemplos de comportamientos humanos en contextos específicos.

Ejercicio:

1. El actor identifica una lección clave que su personaje ilustra.
 - Ejemplo: Un personaje que enfrenta injusticias sociales puede mostrar cómo las personas son moldeadas por su entorno.
2. Trabaja en destacar esta lección a través de gestos, tonos y narración.

Ejercicios Clave

1. **Cambio de Perspectiva:**
 - El actor interpreta la misma escena desde el punto de vista del personaje y luego como observador externo.
2. **Reemplazo Social:**
 - Explora cómo cambiaría el personaje si perteneciera a otra clase social o contexto económico.
3. **Improvisación Crítica:**
 - Los actores improvisan escenas donde se exageran las contradicciones sociales del personaje.

El método de Brecht transforma la creación de personajes en un proceso crítico, donde el actor no solo interpreta, sino que analiza y comunica los conflictos sociales de manera consciente. Este enfoque no busca la identificación emocional, sino la reflexión activa, creando un teatro que informa e inspira al cambio.

Aplicación Práctica: Antígona según el Método de Bertolt Brecht

Personaje seleccionado: Antígona

Obra: *Antígona* de Sófocles

Características principales del personaje:

- Antígona es una joven fuerte y decidida que enfrenta un dilema moral entre el deber familiar y moral (enterrar a su hermano) y la ley del estado (obedecer al rey Creonte).
- Representa la lucha entre los valores individuales y la autoridad institucional.
- Es un personaje cargado de contradicciones, ya que su valentía se entrelaza con su vulnerabilidad y su trágico destino.

Aplicación del Método Brechtiano a Antígona

1. Análisis Crítico del Personaje y el Guion

Preguntas clave para el actor:

- ¿Qué representa Antígona en el contexto social y político de la obra?
 - Ejemplo: ¿Es una heroína trágica, una rebelde idealista o ambas?
- ¿Qué contradicciones internas y externas enfrenta?
 - Ejemplo: Su amor por su hermano la impulsa a desafiar la ley, pero este desafío también la lleva a la muerte.

Ejercicio:

El actor realiza un análisis crítico de las acciones de Antígona:

1. Divide el texto en secciones clave, identificando los momentos en los que su deber familiar entra en conflicto con la ley.
2. Discute cómo sus decisiones afectan a los otros personajes y al equilibrio de poder en Tebas.

2. Construcción del Personaje desde el Exterior

Uso del Gestus:

Antígona es un personaje que combina desafío y determinación. El actor puede usar gestos amplios y posturas firmes para comunicar su rebeldía, contrastándolos con momentos de duda o fragilidad.

Ejercicio:

1. Explora dos posturas corporales:
 - Una postura erguida con movimientos decididos para representar su valentía.
 - Una postura más encorvada y movimientos lentos para mostrar su vulnerabilidad interna.
2. Practica cómo cambia su gestualidad al interactuar con Creonte, Ismene o los ciudadanos de Tebas.

3. Narración y Ruptura de la Cuarta Pared

Antígona puede narrar sus pensamientos y acciones directamente al público para crear una conexión crítica.

Ejemplo:

Antes de enfrentarse a Creonte, el actor puede dirigirse al público y reflexionar:

- *“Voy a desafiar una ley injusta. No lo hago solo por mi hermano, sino porque creo que las leyes de los hombres no pueden superar las leyes de los dioses. Pero sé que esto me llevará a la muerte.”*

Ejercicio:

1. El actor narra cada decisión importante que toma Antígona como si estuviera explicándola al público.
2. Alterna entre narrar y actuar la escena, manteniendo una perspectiva crítica sobre sus propias acciones.

4. Uso de Contrastes y Contradicciones

Antígona está llena de contradicciones: es valiente pero también trágicamente obstinada.

Ejemplo:

- Durante su confrontación con Creonte, el actor puede usar un tono firme para expresar su desafío, pero al mismo tiempo mostrar fragilidad emocional en su lenguaje corporal (por ejemplo, apretar las manos o mirar al suelo).

Ejercicio:

1. Representa la misma línea de diálogo con dos tonos opuestos:

- Uno desafiante y fuerte.
 - Otro reflexivo y emocional.
2. Reflexiona sobre cómo estos contrastes revelan las tensiones internas del personaje.

5. Incorporación de Elementos Didácticos

El objetivo de Brecht no es que el público se identifique emocionalmente con Antígona, sino que reflexione sobre las preguntas éticas y políticas que plantea.

Ejemplo:

- Al final de la obra, el actor puede romper la cuarta pared y preguntar directamente al público:
 - “¿Qué harían ustedes? ¿Obedecerían la ley de un gobernante injusto o seguirían su propia conciencia?”

Ejercicio:

1. Improvisa diferentes finales para la historia de Antígona, destacando las lecciones que se pueden aprender de cada uno.
2. Reflexiona sobre cómo estas variaciones cambian la percepción del personaje.

Escena Ejemplo: La Confrontación con Creonte

Contexto:

Antígona enfrenta a Creonte después de haber enterrado a su hermano, desafiando abiertamente su decreto.

Aplicación Práctica:

1. **Análisis Crítico:**
 - Identifica las contradicciones en la postura de ambos personajes:
 - Antígona representa las leyes divinas y el deber familiar.
 - Creonte representa la ley del estado y la necesidad de orden.
2. **Uso del Gestus:**
 - Antígona se mantiene erguida, con las manos cruzadas frente al pecho, simbolizando desafío y dignidad.
 - Sus movimientos son precisos y medidos, en contraste con la actitud autoritaria y enérgica de Creonte.
3. **Ruptura de la Cuarta Pared:**
 - Antes de su condena, Antígona se dirige al público:

- *“He desafiado la ley porque creo que hay cosas más grandes que las normas de un rey. Pero, ¿vale la pena morir por ello?”*

Reflexión Final

El método de Brecht permite interpretar a Antígona como un símbolo de resistencia y contradicción, enfatizando su relevancia en el contexto político y social. A través de técnicas como el análisis crítico, el Gestus y la narración directa, el actor no solo interpreta al personaje, sino que también guía al público hacia una reflexión más profunda.

Referencias

Brecht, B. (1964). *Brecht on Theatre: The Development of an Aesthetic* (J. Willett, Ed. & Trans.). Methuen.

Willett, J. (1967). *The Theatre of Bertolt Brecht: A Study from Eight Aspects*. Methuen.

Sófocles. (2012). *Antígona* (E. Frazer & R. Peirce, Trans.). Cambridge University Press.

Thomson, P., & Sacks, G. (1994). *The Cambridge Companion to Brecht*. Cambridge University Press.