

MÉTODO DE CREACIÓN DE PERSONAJES DE MICHAEL CHEJOV

Por Daniel Rosas Martínez

Marzo 2025

Teatro Red

www.teatrored.com

"Todo verdadero artista lleva dentro de sí un deseo profundamente arraigado y, a menudo, inconsciente de transformación." — Michael Chekhov

Método de Creación de Personajes de Michael Chejov

Introducción

Michael Chejov (1891-1955) desarrolló un enfoque innovador para la actuación que combina la imaginación, el cuerpo y el espíritu creativo del actor. A diferencia de métodos basados en experiencias emocionales personales, Chejov propone el uso de la imaginación activa, el gesto psicológico y el trabajo con atmósferas para trascender las limitaciones individuales y conectar con un nivel artístico más elevado.

El método de Chejov, influenciado por su tiempo como discípulo de Konstantin Stanislavski, expande las bases del realismo psicológico hacia un terreno más simbólico y expresivo. Sus técnicas, como el **Gesto Psicológico**, permiten a los actores construir personajes ricos y tridimensionales, explorando sus motivaciones internas a través de expresiones externas claras.

En palabras de Chejov: *“El actor debe estar siempre en búsqueda de las raíces del personaje en el terreno de la imaginación y no únicamente en el terreno de la realidad cotidiana”* (Chejov, 1991, p. 23). Este enfoque es ideal para actores que buscan autenticidad, creatividad y profundidad en su trabajo.

Proceso de Creación de Personajes

1. Imaginación y Circunstancias Dadas

Chejov considera que la imaginación es el recurso más poderoso del actor. A través de ella, el actor expande las **circunstancias dadas** del guion para crear un mundo interno rico y detallado.

- **Ejercicio:** El actor visualiza las circunstancias del personaje como si fueran un sueño o una película. Por ejemplo, si el personaje es un viajero perdido, el actor puede imaginarse en un paisaje desolado, sintiendo el frío y el viento.
- **Exploración del “¿Qué pasaría si?”**
El actor se pregunta:
 - “¿Qué haría yo si estuviera en estas circunstancias?”
 - Este ejercicio activa tanto las emociones como las respuestas físicas del personaje.

2. Gesto Psicológico

El **Gesto Psicológico** es un movimiento físico simbólico que encapsula la esencia del personaje. Este gesto no solo refleja su estado emocional, sino también su motivación principal.

- **Ejemplo:**

Un personaje lleno de ambición podría tener un gesto amplio de "agarre", representando su deseo de control. Este gesto puede ser grande durante los ensayos y luego reducirse a un movimiento más sutil en escena.

- **Ejercicio:**

1. El actor identifica una emoción clave del personaje (por ejemplo, "deseo de libertad").
2. Experimenta con diferentes movimientos que representen esa emoción.
3. Refina el gesto hasta encontrar uno que se sienta auténtico y conectado con el personaje.

3. Atmosfera y Conexión Emocional

Chejov introduce el concepto de **atmósfera**, que es el “clima emocional” que rodea al personaje o a una escena. Este elemento permite al actor entrar en un estado emocional adecuado para cada momento de la obra.

- **Ejercicio:**

El actor visualiza la atmósfera de una escena como una textura o color. Por ejemplo:

- Una escena de miedo puede sentirse como una atmósfera pesada y oscura.
- Una escena romántica puede tener una atmósfera ligera y cálida.

- **Aplicación:**

El actor incorpora esta atmósfera en su postura, movimiento y tono de voz.

4. Exploración del Cuerpo y la Energía

Chejov otorga gran importancia a cómo el cuerpo proyecta la energía del personaje. Cada personaje tiene un **centro** energético que influye en su movimiento y presencia.

- **Ejercicio del Centro:**

1. El actor experimenta moviéndose desde diferentes centros del cuerpo:
 - El pecho (confianza y valentía).
 - La cabeza (intelecto y reflexión).
 - El abdomen (instintos y emociones básicas).
2. Determina cuál de estos centros corresponde al personaje y cómo afecta su caminar, postura y gestos.

- **Energía Radiante:**

Chejov sugiere que el actor debe proyectar la energía del personaje hacia el espacio y hacia otros personajes, creando una presencia magnética.

5. Transformación y Arquetipos

Chejov anima a los actores a trabajar con **arquetipos universales** (como el héroe, el villano o el amante) para enriquecer al personaje. Estos arquetipos permiten conectar con un nivel simbólico más profundo.

- **Ejercicio de Transformación:**

1. El actor identifica el arquetipo principal de su personaje.
2. Practica movimientos, posturas y gestos exagerados que representen ese arquetipo.
3. Gradualmente, incorpora estos elementos de manera más sutil en la actuación.

Integración de Elementos

a) Ensayos con Técnica Completa

- Combinar imaginación, gesto psicológico y atmósferas en escenas clave.
- Por ejemplo, en una escena de confrontación, el actor podría utilizar un gesto psicológico de "rechazo" mientras proyecta una atmósfera tensa.

b) Trabajo de Continuidad

- Practicar transiciones entre escenas, manteniendo la coherencia del gesto psicológico y la atmósfera emocional del personaje.

El método de Michael Chejov permite a los actores conectar con un nivel artístico elevado, utilizando la imaginación, el cuerpo y la energía para construir personajes tridimensionales y ricos. Este enfoque no solo mejora la técnica del actor, sino que también abre puertas a nuevas formas de creatividad y expresión.

Aplicación Práctica: El Sombrerero Loco según el Método de Michael Chejov

Personaje seleccionado: El Sombrerero Loco

Obra: *Alicia en el País de las Maravillas* de Lewis Carroll

Características principales del personaje:

- Excéntrico, impredecible y profundamente conectado con su entorno mágico.
- Presenta una mezcla de alegría infantil, ingenio y una pizca de melancolía oculta.

1. Imaginación y Circunstancias Dadas

El actor comienza trabajando con las circunstancias dadas del personaje, expandiéndolas a través de la imaginación activa.

Ejercicio:

- Visualiza el entorno del Sombrerero Loco en la mesa del té:
 - **Textura:** Una atmósfera de caos alegre con tazas rotas, té derramado y un tiempo que parece no avanzar.
 - **Sonidos:** El tintineo de las tazas, risas abruptas y frases sin sentido.
 - **Emociones:** Una mezcla de euforia y desconexión.

¿Qué pasaría si?

- Pregunta clave: “¿Qué haría yo si viviera en un mundo donde las reglas no existen y el tiempo está atrapado?”
 - Este ejercicio permite al actor explorar las emociones de libertad y desorientación, esenciales para el personaje.

2. Gesto Psicológico

El Gesto Psicológico es fundamental para encapsular la esencia del Sombrerero Loco.

Ejemplo:

- **Gesto amplio:** Un movimiento de "circularidad" con las manos, representando la repetición interminable del té y la confusión del tiempo.
- **Gesto sutil:** Un toque nervioso en el sombrero que refleja su excentricidad y posible vulnerabilidad.

Ejercicio:

1. Experimenta con un movimiento amplio que represente la locura y la alegría (por ejemplo, un giro descontrolado).
2. Reduce el gesto a algo más sutil y repetitivo (por ejemplo, ajustar el sombrero constantemente).
3. Conecta el gesto con la emoción subyacente, como una mezcla de diversión y tristeza oculta.

3. Atmosfera y Conexión Emocional

El Sombrerero Loco vive en un mundo donde la atmósfera cambia rápidamente entre lo absurdo y lo melancólico.

Ejercicio:

- **Atmósfera alegre:** Imagina un ambiente brillante y colorido, con sonidos caóticos y risas nerviosas.
 - Practica cómo esta atmósfera afecta tus movimientos y tu voz (ritmos rápidos y cambios de tono).
- **Atmósfera melancólica:** Cambia a una atmósfera más oscura, con silencios incómodos y expresiones más pausadas.
 - Explora cómo la tristeza se filtra en los gestos del Sombrerero, como un movimiento más lento o mirada distante.

4. Exploración del Cuerpo y la Energía

El cuerpo del Sombrerero Loco refleja su estado emocional caótico pero magnético.

Ejercicio del Centro:

1. Experimenta moviéndote desde diferentes centros:
 - **Cabeza:** Para reflejar su constante flujo de ideas absurdas.
 - **Manos:** Representando su artesanía como sombrerero y su hiperactividad.
 - **Pies:** Movimientos rápidos e irregulares, mostrando su energía inestable.
2. Decide cuál centro predomina en cada escena.

Energía Radiante:

- Proyecta su excentricidad hacia el espacio, asegurándote de que cada gesto y movimiento llene la escena con su presencia.

5. Transformación y Arquetipos

El Sombrero Loco puede ser interpretado como un arquetipo del **bufón** o el **trickster**: una figura que mezcla humor, caos y sabiduría oculta.

Ejercicio:

- Exagera los movimientos y gestos del personaje, como si interpretaras un bufón clásico.
- Reduce gradualmente estos gestos para encontrar una versión más matizada del personaje.

Escena Ejemplo: La Mesa del Té**Contexto:**

En esta escena, el Sombrero Loco interactúa con Alicia en una conversación absurda, mientras lidera el caos de la mesa del té.

Aplicación Práctica:**1. Imaginación Activa:**

- Visualiza la atmósfera caótica de la mesa: el tintineo constante de tazas, risas abruptas y conversaciones superpuestas.

2. Gesto Psicológico:

- Usa el movimiento circular de las manos al ofrecer té repetidamente, reflejando la naturaleza cíclica de su realidad.

3. Atmósfera:

- Cambia entre tonos de alegría descontrolada y silencios repentinos que insinúan una tristeza más profunda.

4. Cuerpo:

- Deja que los movimientos de cabeza y manos lideren sus gestos, mostrando su naturaleza inquieta y creativa.

Reflexión Final

El Sombrero Loco es un personaje ideal para explorar el método de Chejov, ya que permite trabajar con la imaginación, el gesto psicológico y las atmósferas emocionales de manera rica y dinámica. Este enfoque no solo enriquece la interpretación del personaje, sino que también desarrolla la creatividad del actor, conectándolo con un nivel más simbólico y universal.

Referencias

Chekhov, M. (1991). *On the Technique of Acting*. Harper Perennial.

Merlin, B. (2007). *The Complete Michael Chekhov Toolkit*. Nick Hern Books.

Lewis, C. (2016). *Alice's Adventures in Wonderland*. Harper Collins.

Chamberlain, F. (2000). *Michael Chekhov*. Routledge Performance Practitioners.