

RAÚL SERRANO: CREACIÓN DE PERSONAJES, METODO DE LAS ACCIONES FISICAS

Por Daniel Rosas Martínez

Marzo 2025

Teatro Red

www.teatrored.com

“Creo que la principal tarea de un actor es crear 'presente', 'aquí y ahora' sobre la escena: aunque vivamos en ellos, se constituyen como un serio problema cuando se los pretende crear en el teatro.” - Raúl Serrano

RAÚL SERRANO: CREACIÓN DE PERSONAJES, METODO DE LAS ACCIONES FISICAS

Proceso de Creación de Personajes

El proceso de creación de personajes según Raúl Serrano es un enfoque sistemático y estructurado que se centra en la acción física concreta y la respuesta a las circunstancias dadas. A diferencia de métodos que se basan en la psicología o la emoción, Serrano enfatiza la importancia de la estructura dramática y la acción física como base para la creación del personaje (Serrano, 2008). A continuación, se detalla el proceso paso a paso:

Análisis Estructural de la Obra

El primer paso en el proceso de Serrano es un análisis detallado de la estructura dramática de la obra.

a) Identificación de Acontecimientos:

- El actor identifica los acontecimientos principales que estructuran la obra.
- Analiza cómo estos acontecimientos afectan a su personaje.

b) Determinación de la Progresión Dramática:

- Se establece una línea clara de progresión dramática para el personaje.

Ejercicio de Análisis: "El mapa dramático"

- El actor crea un mapa visual de la obra, identificando:
 - Los acontecimientos principales.
 - Los puntos de giro para su personaje.
 - Los momentos de mayor conflicto.
- Para cada punto clave, el actor determina:
 - Qué quiere concretamente el personaje.
 - Qué acción física podría expresar ese deseo.
- Conecta estos puntos para crear una "línea de acción" para el personaje (Mauro, 2012).

Exploración de las Circunstancias Dadas

Esta etapa implica un análisis detallado de las circunstancias en las que se encuentra el personaje.

a) Análisis de Circunstancias:

- El actor examina todas las circunstancias relevantes mencionadas en el texto.

- Se enfoca en cómo estas circunstancias afectan físicamente al personaje (Serrano, s.f.).

b) Respuesta Física a las Circunstancias:

- Desarrolla respuestas físicas concretas a cada circunstancia relevante.

Técnica de Exploración: "El cuerpo en contexto"

- El actor crea una lista de las 5 circunstancias más importantes para su personaje.
- Para cada circunstancia, desarrolla:
 - Una postura corporal que la refleje.
 - Un gesto característico asociado.
 - Un patrón de movimiento.
- Practica transiciones entre estas diferentes "configuraciones" físicas.
- Explora cómo estas respuestas físicas pueden informar las acciones del personaje en diferentes escenas (Serrano, 2008).

Creación de Secuencias de Acciones Físicas

Esta es una etapa crucial en el método de Serrano, donde el actor desarrolla series concretas de acciones físicas para cada escena.

a) Desarrollo de Secuencias:

- Para cada escena, el actor crea una serie de acciones físicas específicas.
- Estas acciones deben responder directamente al objetivo del personaje y las circunstancias dadas (Mauro, 2012).

b) Refinamiento y Precisión:

- Las secuencias se practican repetidamente para lograr precisión y fluidez.
- Se busca que las acciones generen orgánicamente las emociones y estados del personaje.

Ejercicio de Secuencia: "La partitura escénica"

- El actor elige una escena clave y determina el objetivo principal del personaje.
- Crea una secuencia de 7-10 acciones físicas concretas que buscan lograr ese objetivo.
- Practica la secuencia sin diálogo, focalizándose en la precisión de cada acción.
- Introduce obstáculos físicos y explora cómo la secuencia se adapta.
- Gradualmente, incorpora el texto, permitiendo que surja naturalmente de las acciones.

- Repite la secuencia varias veces, refinando la conexión entre acción y texto (Serrano, s.f.).

Construcción del Sujeto de la Acción

En esta etapa, el actor trabaja en la creación de una entidad que no es ni él mismo ni el personaje literario, sino una construcción que surge de la interacción con las circunstancias dadas.

a) Diferenciación del Yo:

- El actor identifica y enfatiza las diferencias entre él mismo y el personaje.

b) Respuesta a las Circunstancias:

- Se desarrolla un modo de respuesta física específico a las circunstancias de la obra.

Técnica de Construcción: "El yo en acción"

- El actor identifica 3 características fundamentales del personaje que difieren de las suyas.
- Para cada característica, desarrolla:
 - Una postura corporal específica.
 - Un patrón de movimiento característico.
 - Una cualidad vocal distintiva.
- Practica entrar y salir de este "sujeto de la acción", alternando rápidamente entre su propia forma de ser y la del personaje.
- Improvisa situaciones simples, respondiendo primero como él mismo y luego como el sujeto de la acción.
- Reflexiona sobre las diferencias en las respuestas y cómo informan al personaje (Mauro, 2012).

Trabajo con el Conflicto

Serrano ve el conflicto como el motor de la acción dramática, y esta etapa se centra en su expresión física.

a) Análisis del Conflicto:

- Se identifican los conflictos principales del personaje en cada escena.

b) Expresión Física del Conflicto:

- Se desarrollan formas concretas de manifestar el conflicto a través de acciones físicas.

Ejercicio de Conflicto: "La danza del antagonismo"

1. El actor identifica el conflicto principal de una escena.
2. Crea una representación física literal de este conflicto (por ejemplo, un juego de tira y afloja para un conflicto de voluntades).
3. Con un compañero, "baila" este conflicto, permitiendo que evolucione físicamente.
4. Gradualmente, reduce la expresión del conflicto a acciones más sutiles y cotidianas.
5. Incorpora el diálogo, manteniendo la tensión física del conflicto subyacente.

Improvisación Estructurada

Esta etapa implica la exploración del personaje a través de improvisaciones que están firmemente ancladas en la estructura dramática.

a) Preparación Estructural:

- Antes de improvisar, se establecen claramente el objetivo, las circunstancias y el conflicto.

b) Improvisación Física:

- La improvisación se centra en acciones físicas concretas, no en diálogo o emociones.

Técnica de Improvisación: "El objetivo urgente"

- Se establece un objetivo claro y urgente para el personaje.
- El actor improvisa físicamente, buscando lograr ese objetivo sin usar palabras.
- Se introducen obstáculos progresivamente más difíciles.
- Se analiza cómo las acciones improvisadas revelan aspectos del personaje.
- Se seleccionan las acciones más reveladoras para incorporarlas a la interpretación final.

Integración de Texto y Acción

En esta etapa final, se trabaja en la integración fluida del texto con las acciones físicas desarrolladas.

a) Acción Verbal:

- Se analiza el texto como una forma de acción verbal.
- Se busca la conexión orgánica entre la acción física y la palabra.

b) Ritmo y Tempo:

- Se explora cómo el ritmo y tempo de las acciones físicas afectan la entrega del texto.

Ejercicio de Integración: "La palabra encarnada"

- El actor toma un monólogo o escena del personaje.
- Crea una secuencia de acciones físicas que exprese el subtexto o la intención detrás de las palabras.
- Practica la secuencia física sin texto varias veces.
- Gradualmente, introduce las palabras, permitiendo que surjan orgánicamente de las acciones.
- Explora diferentes ritmos y énfasis, observando cómo afectan la interpretación.
- Refina la integración hasta que acción y palabra parezcan inseparables.

Este proceso detallado y estructurado refleja el énfasis de Serrano en la acción física y la estructura dramática como bases para la creación de personajes. A través de estos pasos, los actores desarrollan una interpretación que es física y concretamente arraigada en las circunstancias de la obra, generando una actuación viva y auténtica que surge de la acción más que de la psicología o la emoción preconcebida.

1. APLICACIÓN PRÁCTICA: UN EJEMPLO

Para ilustrar cómo se aplica el método de Raúl Serrano, imaginaremos a un actor creando el personaje del Padre en "Mi muñequita" de Gabriel Calderón. Esta obra, con sus complejas dinámicas familiares, violencia latente y realidad distorsionada, ofrece un terreno fértil para la aplicación del Método de las Acciones Físicas.

Análisis estructural de la obra

El primer paso es descomponer la estructura dramática de la obra para identificar los momentos clave y los conflictos principales.

Ejercicio: "El mapa dramático"

- **Acontecimientos principales:** La revelación del abuso del tío hacia la Nena, el asesinato del tío por parte del Padre, el asesinato del Padre por parte de la Madre y la decisión de la Nena de matar a la Madre.
- **Puntos de giro:**
 - Descubrir el abuso de su hermano hacia su hija.
 - Decidir matar a su hermano.
 - Enfrentar las consecuencias de su acto violento.
- **Momentos de mayor conflicto:**
 - La confrontación con su hermano.
 - La tensión con su esposa después del asesinato.

- La lucha interna entre proteger a su hija y mantener la apariencia de normalidad.

Para cada punto clave, se define:

- **Objetivo del personaje:** Proteger a su hija, vengarse de su hermano, y mantener el control de su familia.
- **Acción física:** Por ejemplo, interponerse físicamente entre la Nena y otros personajes para expresar protección.

El mapa dramático permite al actor visualizar cómo las acciones del Padre evolucionan desde una aparente normalidad hacia la violencia extrema y luego hacia intentos de regresar a la normalidad (Serrano, s.f.).

Exploración de las circunstancias dadas

En este paso, el actor analiza las circunstancias en las que se encuentra el personaje, tanto las explícitas como las implícitas.

Técnica: "El cuerpo en contexto"

- **Circunstancias más importantes:**
 1. El abuso de su hija por parte de su hermano.
 2. Su propia historia de violencia y control familiar.
 3. La dinámica tensa con su esposa.
 4. La regresión mental de su hija.
 5. El secreto del asesinato que debe mantener.

Para cada circunstancia, se desarrolla:

- **Postura corporal:** Una postura aparentemente relajada pero con tensión en los hombros y la mandíbula, reflejando el secreto del asesinato.
- **Gestos característicos:** Frotarse las manos o apretar los puños durante tensiones con su esposa.
- **Patrones de movimiento:** Alternar entre movimientos protectores hacia la Nena y gestos de frustración ante su comportamiento infantil.

Se practican transiciones físicas, por ejemplo:

- De una postura relajada a movimientos bruscos al mencionar a su hermano.
- De ternura hacia su hija a frustración contenida.

Este análisis asegura que cada acción esté enraizada en las circunstancias dadas (Mauro, 2012).

Creación de secuencias de acciones físicas

El actor desarrolla secuencias concretas de acciones físicas para escenas clave.

Ejercicio "La partitura escénica":

- Escena elegida: El Padre enterrando el cuerpo de su hermano en el jardín.
- Objetivo del Padre: Deshacerse de la evidencia mientras mantiene una apariencia de control y justifica sus acciones.
- Secuencia de acciones:
 - Entrar al jardín con la bolsa que contiene el cuerpo, observando nerviosamente alrededor (buscando posibles testigos).
 - Dejar caer la bolsa y frotar sus manos en los pantalones (limpiando metafóricamente la culpa).
 - Comenzar a cavar con movimientos frenéticos, alternando entre rapidez y pausas para recuperar el aliento (mostrando la urgencia y el peso emocional de la tarea).
 - Detenerse abruptamente y mirar hacia la casa (representando su preocupación por su familia).
 - Volver a la tarea de cavar, pero ahora con movimientos más metódicos y controlados (indicando su intento de racionalizar sus acciones).
 - Arrastrar la bolsa hacia el agujero, haciendo una pausa antes de empujarla (momento de duda final).
 - Cubrir el cuerpo con tierra, sus movimientos volviéndose cada vez más frenéticos (representando su deseo de borrar lo sucedido).
 - Aplanar la tierra con movimientos precisos y cuidadosos (simbolizando su intento de "normalizar" la situación).
- El actor practica esta secuencia sin diálogo, focalizándose en la precisión de cada acción.
- Introduce fragmentos de texto gradualmente, permitiendo que surjan de las acciones físicas: "Es más fácil de enterrar. En vez de tener que hacer un pozo grande y profundo, hacemos varios chiquitos."
- Repite la secuencia, refinando la conexión entre acción y texto, y explorando cómo cambia con la presencia de la Madre observando desde lejos.

Construcción del sujeto de la acción

El actor trabaja en la creación de una entidad que no es ni él mismo ni el Padre como está escrito en el texto, sino una construcción que surge de la interacción con las circunstancias de la obra.

Técnica "El yo en acción":

- Identifica 3 características fundamentales del Padre:
 - Aparente normalidad que oculta una violencia latente

- Obsesión por el control familiar
- Justificación constante de sus acciones extremas
- Para cada característica, desarrolla:
 - Aparente normalidad con violencia latente: Postura corporal que parece relajada, pero con una tensión visible en la mandíbula y los puños que se cierran y abren intermitentemente.
 - Obsesión por el control familiar: Patrón de movimiento que constantemente reordena objetos en el espacio o ajusta la ropa/postura de otros personajes.
 - Justificación de acciones extremas: Cualidad vocal que alterna entre un tono calmado y razonable y uno más agitado y defensivo.
- Practica entrar y salir de este "sujeto de la acción", alternando entre su propia forma de ser y la del Padre.
- Improvisa situaciones simples (por ejemplo, servir la cena), respondiendo primero como él mismo y luego como el Padre.
- Reflexiona sobre las diferencias en las respuestas y cómo informan al personaje del Padre. Por ejemplo, cómo la acción de servir la cena se transforma en un acto de control y manipulación cuando lo hace el Padre.

Trabajo con el conflicto

El actor se centra en la expresión física de los conflictos principales del Padre.

Ejercicio "La danza del antagonismo":

- Conflicto elegido: El Padre vs. su propia culpa y la necesidad de mantener la apariencia de normalidad.
- Crea una representación física de este conflicto:
 - Un "baile" donde el Padre intenta mantener una postura erguida y controlada mientras fuerzas invisibles (representando su culpa y secretos) lo empujan y desequilibran.
- Con un compañero que representa estas "fuerzas de la culpa", el actor "baila" este conflicto.
- Gradualmente, reduce la expresión del conflicto a acciones más sutiles:
 - Pequeños tics nerviosos, como alisarse el cabello o ajustarse la ropa
 - Cambios repentinos en la dirección de la mirada
 - Variaciones en el ritmo de la respiración
- Incorpora fragmentos de diálogo, manteniendo la tensión física del conflicto subyacente. Por ejemplo: "Es más fácil de enterrar. En vez de tener que hacer un pozo grande y profundo, hacemos varios chiquitos."

Improvisación estructurada

El actor explora el personaje del Padre a través de improvisaciones ancladas en la estructura dramática.

Técnica "El objetivo urgente":

- Objetivo establecido: El Padre necesita desesperadamente convencer a su esposa de que el asesinato de su hermano fue necesario y justificado.
- El actor improvisa físicamente, sin palabras, tratando de lograr este objetivo:
 - Intenta físicamente "reconstruir" la escena del crimen usando objetos del espacio
 - Usa su cuerpo para "mostrar" a su esposa la amenaza que representaba su hermano
 - Crea un "refugio" en el espacio e intenta llevar a su esposa hacia él, simbolizando la protección de la familia
- Se introducen obstáculos:
 - La "esposa" se resiste físicamente a sus explicaciones
 - El espacio de la "casa" se hace cada vez más pequeño y claustrofóbico
- Analiza cómo las acciones improvisadas revelan la desesperación y la culpa subyacentes del Padre.
- Selecciona las acciones más reveladoras (como el intento de crear un refugio) para incorporarlas a la interpretación final.

Integración de texto y acción

En esta etapa final, el actor trabaja en la integración fluida del texto con las acciones físicas desarrolladas para el Padre.

Ejercicio "La palabra encarnada":

- El actor toma el monólogo del Padre sobre el entierro de su hermano.
- Crea una secuencia de acciones físicas que exprese el subtexto:
 - Movimientos que sugieren el acto de cavar y enterrar
 - Gestos que indican la fragmentación del cuerpo
 - Una "danza macabra" que se vuelve cada vez más frenética y luego se calma abruptamente
- Practica esta secuencia física sin texto varias veces.
- Gradualmente, introduce las palabras del monólogo, permitiendo que surjan de las acciones.
- Explora diferentes ritmos, por ejemplo:
 - Comenzando el monólogo con movimientos lentos y precisos, casi clínicos
 - Acelerando tanto el habla como los movimientos a medida que el Padre se sumerge en la descripción detallada
 - Culminando en un crescendo físico y vocal que luego colapsa en una calma inquietante
- Refina la integración hasta que la complejidad emocional del Padre surja orgánicamente de la partitura física, sin necesidad de "actuar" la emoción de manera forzada.

A través de este proceso exhaustivo y físicamente arraigado, el actor crea una interpretación del Padre que es visceralmente auténtica y emocionalmente poderosa. Este enfoque, basado en el Método de las Acciones Físicas de Serrano, permite al actor encarnar la complejidad del Padre de una manera que es tanto físicamente específica como emocionalmente resonante.

El Padre que emerge de este proceso no es simplemente una construcción psicológica, sino una presencia física concreta en el escenario, cuyas acciones y reacciones surgen orgánicamente de su interacción con las circunstancias dadas de la obra. El resultado es una interpretación del Padre que es palpablemente viva y presente en el escenario. Cada gesto, cada movimiento, cada palabra surge de una necesidad concreta y urgente, arraigada en las circunstancias de la obra. Este Padre no es una colección de emociones preconcebidas o una idea abstracta de un personaje violento, sino un hombre real luchando físicamente contra las fuerzas que lo rodean y que él mismo ha desatado.

Aspectos destacados de esta interpretación incluyen:

- Presencia física concreta: La dualidad del Padre se manifiesta en una tensión corporal constante, como si estuviera siempre al borde de estallar pero luchando por mantener el control.
- Acciones reveladoras: Gestos aparentemente simples, como reordenar objetos en el espacio o ajustar la ropa de otros personajes, revelan su necesidad obsesiva de control y su ansiedad subyacente.
- Ritmo y tempo variables: La interpretación alterna entre momentos de calma forzada (cuando el Padre intenta mantener la apariencia de normalidad) y estallidos de energía frenética (cuando su violencia interna se desborda).
- Uso del espacio: El Padre interactúa con el entorno de manera reveladora, tratando de crear "zonas seguras" en el espacio hostil de su propia casa, reflejando su deseo de proteger a su familia y ocultar sus crímenes.
- Subtexto físico: Incluso en momentos de aparente calma, el cuerpo del Padre comunica su lucha interna, con pequeños tics nerviosos o tensiones súbitas que revelan su culpa y paranoia.
- Interacción dinámica: La forma en que el Padre físicamente se acerca o se aleja de otros personajes comunica vívidamente sus sentimientos cambiantes hacia ellos, especialmente hacia su hija y su esposa.

Esta interpretación, construida a través del método de Serrano, ofrece un Padre que es a la vez monstruoso y profundamente humano, violento y vulnerable, decidido y atormentado. El enfoque en la acción física concreta permite al actor y al público experimentar la lucha interna del Padre de manera visceral, sin caer en el melodrama o la simplificación.

La complejidad del personaje se revela no a través de explicaciones psicológicas, sino a través de la contradicción en sus acciones: la manera en que busca proteger a su familia pero la daña en el proceso, cómo intenta mantener el control mientras todo se desmorona a su alrededor, cómo su deseo de justicia lucha constantemente con su propia culpa.

Además, este enfoque permite una exploración matizada de la relación del Padre con su entorno. El jardín donde entierra a su hermano, por ejemplo, no es solo un lugar en el texto, sino una realidad física con la que el Padre lucha constantemente, informando cada uno de sus movimientos y contribuyendo a su creciente sensación de estar atrapado y acorralado por sus propias acciones.

En última instancia, esta interpretación del Padre, arraigada en el Método de las Acciones Físicas de Serrano, ofrece una actuación que es tanto específica en sus detalles físicos como universal en su impacto emocional. Permite al público no solo entender intelectualmente la tragedia del Padre, sino sentirla de manera visceral y empática, llevándolos a cuestionar los límites de la moral y la justicia en situaciones extremas.

Conclusión:

La aplicación del Método de las Acciones Físicas de Raúl Serrano al personaje del Padre en "Mi muñequita" demuestra el poder de este enfoque para crear una interpretación profunda y matizada. A través de este proceso, el actor logra:

- Encarnar la complejidad psicológica del Padre a través de acciones físicas concretas, evitando así caer en clichés o interpretaciones superficiales.
- Desarrollar una presencia escénica que comunica tanto la aparente normalidad del Padre como su violencia latente, sin necesidad de explicaciones verbales.
- Crear una interpretación que es a la vez específica para este personaje y universalmente resonante, permitiendo al público conectar con las luchas internas del Padre.
- Integrar seamlessly el texto con las acciones físicas, de modo que cada palabra surge orgánicamente del cuerpo del actor.
- Explorar las contradicciones del personaje de manera física, haciendo que estos conflictos internos sean visibles y palpables para el público.

Este enfoque no solo enriquece la interpretación del actor, sino que también aporta nuevas capas de significado a la obra en su conjunto. La violencia, el control, la culpa y la justificación que caracterizan al Padre se convierten en elementos tangibles en el escenario, permitiendo una exploración más profunda de los temas de la obra.

En última instancia, el Método de las Acciones Físicas de Serrano, aplicado a este personaje complejo, demuestra su eficacia para crear una actuación que es a la vez específica y universal, físicamente concreta y emocionalmente resonante. El resultado es una interpretación del Padre que desafía las expectativas del público y los invita a una comprensión más profunda y matizada de este personaje turbulento y las dinámicas familiares distorsionadas que representa.

Referencias

Mauro, K. (2012). *El Método de las Acciones Físicas de Raúl Serrano y la acción actoral como lugar del sujeto*. *Telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral*, 8(15), 127-148. Disponible en:

<https://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondefondo/article/view/9004>

Serrano, R. (2008). *Nuevas tesis sobre Stanislavski*. Editorial de la Flor.

Serrano, R. (s.f.). *Dialéctica del trabajo creador del actor*. Recuperado de [https://www.academia.edu/85920730/Serrano Raúl Dialéctica del trabajo creador del actor](https://www.academia.edu/85920730/Serrano_Raúl_Dialéctica_del_trabajo_creador_del_actor)

Serrano, R. (s.f.). *Estructura Dramática*. Recuperado de https://www.academia.edu/32890262/Estructura_Dramática_Raúl_Serrano