

LEE STRASBERG: CREACIÓN DE PERSONAJES, METODO DE LA MEMORIA AFECTIVA

Por Daniel Rosas Martínez

Marzo 2025

Teatro Red

www.teatrored.com

“La principal tarea del actor es no imitar la vida, sino crear una realidad emocional auténtica en el escenario.” - Lee Strasberg

LEE STRASBERG: CREACIÓN DE PERSONAJES, METODO DE LA MEMORIA AFECTIVA

Proceso de creación de personajes

El método de Lee Strasberg, conocido como "El Método", es un enfoque sistemático y profundamente personal que integra elementos emocionales, psicológicos y físicos en la actuación. Este proceso es iterativo y se adapta a las necesidades específicas del actor, permitiéndole sumergirse en la vida del personaje de manera auténtica.

1. Análisis profundo del guion y del personaje:

a) **Lectura Analítica**

El actor realiza múltiples lecturas del guion, cada una con un propósito específico:

- **Primera lectura:** Comprender la trama general y el arco del personaje.
- **Segunda lectura:** Analizar las relaciones entre los personajes.
- **Tercera lectura:** Identificar los momentos emocionales clave del personaje.
- **Lecturas subsiguientes:** Profundizar en subtextos y motivaciones ocultas.

b) **Investigación Contextual**

El actor investiga el contexto histórico, social y cultural del personaje, lo que incluye:

- Estudio de la época histórica de la obra.
- Investigación sobre la profesión, clase social y antecedentes del personaje.
- Análisis de eventos históricos que podrían haber influido en el personaje.

c) **Análisis de las Relaciones**

El actor estudia cómo el personaje interactúa con los demás:

- Identifica la naturaleza de las relaciones (familiares, románticas, profesionales, etc.).
- Explora la historia de estas relaciones.
- Analiza cómo estas relaciones evolucionan a lo largo de la obra.

d) **Objetivos del Personaje**

El actor determina:

- **El superobjetivo:** El objetivo principal del personaje en la obra.
- **Objetivos secundarios:** Metas específicas en cada escena.
- **Obstáculos:** Barreras que dificultan alcanzar estos objetivos.

Strasberg enfatiza la importancia de que "el actor debe ser capaz de conectarse con sus propias emociones más profundas y usarlas en su trabajo"

2. Identificación de experiencias personales relevantes:

a) Conexión emocional: El actor busca en su propia vida experiencias que evoquen emociones similares a las del personaje:

- Para cada emoción clave del personaje, el actor identifica una experiencia personal análoga.
- Se crea un "banco de memoria emocional" para el personaje.

b) Sustitución: Para situaciones fuera de la experiencia personal del actor:

- Se identifican situaciones en la vida del actor que, aunque diferentes, evocan emociones similares.
- Se practica la sustitución mental de estas situaciones durante la actuación.

c) Exploración de sensaciones: El actor recuerda y cataloga detalladamente las sensaciones físicas asociadas con estas experiencias emocionales:

- Cambios en la respiración, ritmo cardíaco, tensión muscular, etc.
- Reacciones físicas específicas (por ejemplo, nudo en la garganta, sudoración, etc.).

3. Trabajo con la memoria afectiva:

a) Ejercicios de recuerdo sensorial: El actor practica regularmente ejercicios para revivir recuerdos sensoriales:

- Recordar olores específicos (por ejemplo, el perfume de un ser querido).
- Recrear sabores detallados (como el primer bocado de un plato favorito).
- Revivir sensaciones táctiles (la textura de un objeto significativo).

b) Acceso a emociones a través de los sentidos: Se desarrolla la capacidad de acceder a emociones específicas a través de estos recuerdos sensoriales:

- Asociación de cada emoción clave del personaje con un recuerdo sensorial específico.
- Práctica de transición rápida entre diferentes estados emocionales utilizando estos recuerdos.

c) Creación de un "banco emocional": El actor desarrolla un repertorio de recuerdos emocionales para usar en diferentes situaciones:

- Catalogación de experiencias personales por tipo de emoción.
- Práctica regular para mantener la viveza de estos recuerdos.

Strasberg destaca que "la técnica es solo un medio para llegar a la verdad emocional en la actuación"

4. Desarrollo de la caracterización física:

a) Observación y mimetismo: El actor observa y estudia a personas que comparten características con el personaje:

- Observación de patrones de movimiento, gestos, y posturas.
- Práctica de imitación y adaptación de estos comportamientos físicos.

b) Trabajo con el "centro" del personaje: Identificación y desarrollo del centro físico del personaje:

- Experimentación con diferentes partes del cuerpo como "centro" (pecho, pelvis, cabeza, etc.).
- Exploración de cómo este centro afecta el movimiento y la postura general.

c) Desarrollo de gestos característicos: Creación de gestos y maneras específicas del personaje:

- Identificación de gestos que reflejen la personalidad y el estado emocional del personaje.
- Práctica de estos gestos hasta que se vuelvan naturales y orgánicos.

d) Trabajo vocal: Desarrollo de la voz y el patrón de habla del personaje:

- Exploración de diferentes registros vocales, acentos, y patrones de habla.
- Conexión de la voz con el estado emocional y físico del personaje.

5. Improvisaciones y trabajo de escenas:

a) Improvisaciones basadas en el pasado del personaje: Creación y actuación de escenas de la vida pasada del personaje:

- Improvisación de momentos clave en la formación del personaje.
- Exploración de relaciones y eventos mencionados pero no mostrados en el guion.

b) Trabajo de momento a momento: Práctica de vivir genuinamente cada momento de una escena:

- Concentración en las acciones y reacciones inmediatas, sin anticipar.
- Desarrollo de la capacidad de reaccionar auténticamente a los compañeros de escena.

c) Exploración del subtexto: Trabajo detallado con el subtexto de cada escena:

- Identificación de los pensamientos y emociones no expresados del personaje.
- Práctica de comunicar el subtexto a través de acciones físicas sutiles.

6. Integración de todos los elementos:

La fase final del Método de Lee Strasberg consiste en la integración completa de las técnicas trabajadas, logrando que el actor y el personaje se fusionen de manera orgánica y auténtica. Este proceso se realiza de manera iterativa y personalizada, permitiendo al actor regresar a etapas previas cuando sea necesario.

a) Ensayos con técnica completa

El actor utiliza todas las técnicas aprendidas de manera simultánea durante los ensayos de escenas:

- **Aplicación de la Memoria Afectiva, Sustitución y Caracterización Física:** Estas técnicas se combinan para lograr una actuación rica en matices emocionales y físicos. Strasberg (1988) enfatiza la importancia de la memoria afectiva para evocar emociones reales y anclarlas en acciones físicas.
- **Refinamiento de la Interacción Interna y Externa del Personaje:** Se busca una sincronización fluida entre las emociones internas del personaje y su expresión externa en el escenario.

b) Trabajo de continuidad

El desarrollo de la continuidad del personaje a lo largo de toda la obra es esencial para mantener la coherencia y profundidad de la interpretación:

- **Transiciones entre Escenas:** El actor practica las transiciones entre diferentes momentos de la obra, asegurándose de mantener la integridad del personaje.
- **Exploración del Impacto de los Eventos:** Se analiza cómo los eventos de una escena afectan al personaje en las siguientes, creando una progresión emocional lógica y orgánica.

c) Personalización final:

En esta etapa, el actor y el personaje se convierten en una sola entidad a través de una integración profunda:

- **Fusión de Experiencias Personales y Circunstancias del Personaje:** El actor incorpora sus propias experiencias emocionales dentro del marco del personaje, logrando una conexión personal intensa.

- **Conexión con la Vida Interior del Personaje:** Se desarrolla una relación íntima con las emociones, objetivos y conflictos del personaje, que se reflejan en cada aspecto de la actuación.

Lee Strasberg en su libro *A Dream of Passion: The Development of the Method* afirma: "El objetivo final es que el actor pueda vivir el papel, no simplemente representarlo" (Strasberg, 1988, p. 203).

Este proceso detallado y multifacético está diseñado para crear una caracterización profundamente sentida y auténticamente expresada. Es importante notar que, aunque estos pasos se presentan en una secuencia, en la práctica, el proceso es altamente iterativo y personalizado. El actor puede volver a etapas anteriores según sea necesario, y diferentes aspectos del proceso a menudo se trabajan simultáneamente.

Enfoque Iterativo y Personalizado

Este proceso no sigue una secuencia rígida. En la práctica, el actor puede volver a etapas anteriores según lo requiera la complejidad del personaje o las necesidades de la obra. Las diferentes técnicas también se trabajan de manera simultánea, adaptándose al flujo de los ensayos.

Strasberg (1988) enfatiza: "*El objetivo final es que el actor pueda vivir el papel, no simplemente representarlo*" (p. 203). Esta búsqueda de verdad emocional y autenticidad caracteriza al Método como una herramienta única para la creación de personajes profundamente complejos y humanos.

Aplicación Práctica: Hamlet según el Método de Strasberg

Personaje seleccionado: Hamlet, príncipe de Dinamarca.

Obra: *Hamlet* de William Shakespeare.

Motivación principal: Hamlet lucha con el duelo por la muerte de su padre, el deseo de venganza y la traición de su madre al casarse con su tío.

1. Análisis Profundo del Guion y del Personaje

a) Lectura Analítica

- **Primera lectura:** Comprender la trama general. Hamlet descubre que su padre fue asesinado por su tío y busca venganza, lo que lo lleva a una espiral de duda y autodestrucción.
- **Segunda lectura:** Analizar las relaciones clave:
 - Con su padre: amor y reverencia.
 - Con su madre, Gertrudis: conflicto por su matrimonio con Claudio.

- Con Ofelia: un amor que se distorsiona debido a la carga emocional de Hamlet.
- **Tercera lectura:** Identificar momentos emocionales clave:
 - El encuentro con el fantasma de su padre.
 - Su monólogo “*Ser o no ser*”.
 - La confrontación con Gertrudis.
- **Lecturas subsiguientes:** Explorar subtextos y motivaciones ocultas, como la culpa, el miedo y la lucha interna de Hamlet.

b) Investigación Contextual

- **Época histórica:** Contextualizar el Renacimiento y los valores de la época, como el honor y la venganza.
- **Psicología de Hamlet:** Analizar el impacto del duelo y la traición en su estado emocional.

c) Análisis de Relaciones

- Con Gertrudis: Relación ambivalente entre amor filial y resentimiento.
- Con Claudio: Odio profundo y sospecha constante.
- Con Ofelia: Amor reprimido y conflicto emocional.

d) Objetivos del Personaje

- **Superobjetivo:** Hacer justicia por la muerte de su padre.
- **Objetivos secundarios:** Descubrir la verdad, vengar a su padre y confrontar a Claudio.
- **Obstáculos:** Sus dudas internas, la manipulación de Claudio y la pérdida de Ofelia.

2. Identificación de Experiencias Personales Relevantes

a) Conexión Emocional

- **Duelo:** El actor puede evocar recuerdos personales de pérdidas significativas.
- **Conflictos familiares:** Identificar experiencias personales de traición o resentimiento familiar.
- **Amor frustrado:** Revivir momentos en los que el amor se sintió fuera de alcance.

b) Sustitución

- Si el actor no ha experimentado un duelo similar, puede sustituir con otra pérdida importante, como el fin de una relación significativa.
- Para la traición, puede recordar situaciones en las que confió en alguien que lo decepcionó.

c) Exploración de Sensaciones

- Cambios físicos asociados al duelo: opresión en el pecho, lentitud en los movimientos.
- Reacciones a la ira: aumento del ritmo cardíaco, tensión muscular en el cuello y los puños.

3. Trabajo con la Memoria Afectiva**a) Ejercicios de Recuerdo Sensorial**

- **Duelo:** Recordar olores y sonidos de un funeral (perfume, flores, murmullos).
- **Confrontación:** Revivir la sensación de estar frente a alguien que le ha causado daño, incluyendo tono de voz y expresiones faciales.

b) Acceso a Emociones a Través de los Sentidos

- Asocia emociones clave como la ira o la tristeza con recuerdos sensoriales específicos.
- Práctica de transiciones rápidas entre emociones, como pasar de la tristeza al enojo en la escena del fantasma.

c) Banco Emocional

- Catalogar recuerdos por tipo de emoción: tristeza profunda para el duelo, miedo para las dudas internas, y enojo para la confrontación con Gertrudis y Claudio.

4. Integración de Todos los Elementos**a) Ensayos con Técnica Completa**

- Combinar memoria afectiva, sustitución y caracterización física en la escena del monólogo "*Ser o no ser*".
- Refinar la conexión entre el estado emocional interno y su expresión externa.

b) Trabajo de Continuidad

- Practicar la evolución emocional de Hamlet desde la confusión inicial hasta el clímax de su venganza.

- Analizar cómo las emociones de una escena afectan el comportamiento en las siguientes.

c) **Personalización Final**

- Fusionar las experiencias personales del actor con las emociones de Hamlet, permitiendo que cada acción y palabra surjan naturalmente.

Escena de Ejemplo: Monólogo “*Ser o no ser*”

- **Contexto:** Hamlet reflexiona sobre la vida, la muerte y su propio valor.
- **Emoción clave:** Duda existencial.
- **Ejercicio:**
 1. Recordar un momento personal de duda profunda.
 2. Conectar las palabras del monólogo con esta emoción, permitiendo que surjan espontáneamente del recuerdo.
 3. Practicar la transición entre calma reflexiva y angustia emocional, alternando ritmos y énfasis.

Conclusión

Este ejercicio demuestra cómo el Método de Strasberg permite al actor conectar profundamente con el personaje, utilizando experiencias personales y técnicas específicas para crear una interpretación auténtica y visceral. La complejidad de Hamlet lo convierte en un personaje ideal para explorar el potencial emocional y psicológico del Método.

Referencias

Shakespeare, W. (2004). *Hamlet* (Ed. Ann Thompson & Neil Taylor). Bloomsbury Arden Shakespeare.

Strasberg, L. (1988). *A Dream of Passion: The Development of the Method*. Plume.

Recuperado de https://archive.org/details/dreamofpassionde0000stra_p6u7