

La Creación de Personajes

Por Daniel Rosas Martínez

Marzo 2025

Teatro Red

www.teatrored.com

"Un actor vive, llora, ríe, en el escenario, pero al llorar y reír observa sus propias lágrimas y alegría. Esta doble existencia, este equilibrio entre la vida y la interpretación es lo que crea el arte." —
Konstantín Stanislavski

La Creación de Personajes

Introducción General

¿Qué significa "creación de personajes"?

La **creación de personajes** es el proceso mediante el cual un actor construye, interpreta y da vida a un individuo ficticio dentro de una obra teatral, cinematográfica o cualquier formato escénico. Este proceso implica mucho más que simplemente recitar líneas o realizar movimientos en el escenario; requiere una comprensión profunda del personaje, su contexto, sus emociones y su propósito dentro de la narrativa.

En términos básicos, la creación de personajes se puede comparar con la construcción de una casa. Se comienza con los cimientos (las **circunstancias dadas**), se diseña la estructura general (los objetivos y motivaciones del personaje) y se decoran los detalles (gestos, tonos de voz y otros matices) para hacer que el personaje sea auténtico y único.

El actor utiliza herramientas como la imaginación, el análisis del guion y su propio cuerpo para transformarse en el personaje, trascendiendo su identidad personal para encarnar una nueva. Como señala Stanislavski (1936), *“El actor no debe actuar simplemente, debe vivir el papel”* (p. 15). Este principio subraya que la autenticidad y la verdad escénica son fundamentales para que un personaje cobre vida.

Importancia de la creación de personajes en las artes escénicas

La creación de personajes es el corazón de las artes escénicas porque conecta al público con la historia y los temas de la obra. Sin personajes convincentes, incluso la narrativa más poderosa puede resultar ineficaz. A través de los personajes, los espectadores experimentan emociones, reflexionan sobre temas universales y empatizan con perspectivas ajenas.

Impacto en el público:

- Los personajes son el puente entre la ficción y la realidad. Un personaje bien construido puede hacer que el público se identifique con su lucha, cuestionando sus propias creencias y valores.
- En el teatro político de Brecht, por ejemplo, los personajes no solo entretienen, sino que también desafían al público a reflexionar críticamente sobre las estructuras sociales y políticas (Brecht, 1964).

Relevancia para el actor:

- La creación de personajes permite al actor explorar su rango emocional y físico, expandiendo sus habilidades artísticas.
- Es un proceso transformador que exige disciplina, imaginación y valentía, ya que implica explorar aspectos profundos y a menudo vulnerables de uno mismo.

Contribución al arte escénico:

- Un personaje bien desarrollado da profundidad y riqueza a la narrativa, elevando el impacto artístico de la obra.
- Como señala Chejov (1991), el actor debe ser un “canal creativo” que permita que el personaje trascienda la individualidad para conectar con un nivel simbólico y universal (p. 35).

En esencia, la creación de personajes no solo es una técnica, sino también un arte que requiere sensibilidad, análisis y creatividad. Este proceso no solo da vida a los textos, sino que también transforma el teatro y el cine en experiencias humanas profundamente significativas.

Principios Fundamentales

Para abordar cualquier método de creación de personajes, es esencial entender los conceptos clave que se utilizan como herramientas. Estos principios fundamentales sirven como base para construir personajes auténticos y emocionalmente resonantes, independientemente del enfoque metodológico.

Circunstancias Dadas

Definición:

Las **circunstancias dadas** son toda la información proporcionada por el texto y el contexto de la obra que define el mundo en el que vive el personaje. Este concepto, desarrollado por Stanislavski (1936), incluye los datos explícitos e implícitos del guion, como el lugar, el tiempo, las relaciones, las motivaciones y los conflictos.

Importancia:

- Ayudan al actor a comprender cómo el entorno y las circunstancias moldean el comportamiento del personaje.
- Sirven como el punto de partida para construir una interpretación que sea coherente con la narrativa.

Ejemplo Práctico:

En *Hamlet* de Shakespeare, las circunstancias dadas incluyen el asesinato del padre de Hamlet, la rápida boda de su madre con su tío, y el dilema de la venganza. Estas circunstancias determinan las acciones y emociones del príncipe de Dinamarca.

Ejercicio:

1. El actor identifica todas las circunstancias dadas del personaje en una escena específica:
 - ¿Dónde ocurre la escena?
 - ¿Qué acaba de pasar antes de la escena?
 - ¿Qué quiere lograr el personaje en este momento?
2. Reflexiona sobre cómo estas circunstancias influyen en su comportamiento y sus emociones.

Acciones Físicas**Definición:**

El **método de las acciones físicas** establece que las emociones y el estado interno del personaje surgen de las acciones físicas. Introducido por Stanislavski y perfeccionado por Grotowski, este principio sostiene que el actor debe actuar a través del cuerpo para que las emociones fluyan de manera orgánica.

Importancia:

- Evita que el actor "fuerce" las emociones, permitiendo que estas surjan de manera natural.
- Asegura que la actuación sea dinámica y conectada con el momento presente.

Ejemplo Práctico:

Un personaje que siente tristeza puede expresar esta emoción a través de una acción física concreta, como recoger lentamente un objeto significativo mientras suspira. La combinación de la acción y el contexto genera la emoción de forma auténtica.

Ejercicio:

1. El actor elige una emoción clave del personaje.
2. Crea una serie de acciones físicas que reflejen esa emoción, como caminar lentamente, acariciar un objeto o sentarse con un movimiento pesado.
3. Practica estas acciones repetidamente hasta que las emociones surjan de manera espontánea.

Memoria Emotiva**Definición:**

La **memoria emotiva** es una técnica desarrollada por Lee Strasberg que permite al actor acceder a emociones específicas recordando experiencias personales similares. Este concepto es una interpretación del trabajo original de Stanislavski, quien lo llamó "memoria afectiva".

Importancia:

- Ayuda al actor a conectar con las emociones del personaje utilizando sus propias vivencias.
- Es particularmente útil para escenas intensas donde el personaje experimenta emociones complejas.

Ejemplo Práctico:

En una escena de despedida, el actor podría recordar una experiencia personal de pérdida para generar las emociones necesarias.

Ejercicio:

1. Identifica una emoción clave del personaje.
2. Busca un recuerdo personal que evoque una emoción similar.
3. Revive los detalles sensoriales de ese recuerdo (lo que viste, oíste, sentiste).
4. Integra esta emoción en la actuación.

Nota: La memoria emotiva ha sido objeto de debate, ya que algunos actores consideran que puede ser psicológicamente exigente. Alternativas como la imaginación activa de Chejov ofrecen enfoques menos personales.

Gesto Psicológico**Definición:**

El **gesto psicológico**, desarrollado por Michael Chejov, es un movimiento físico simbólico que encapsula las motivaciones internas y las emociones del personaje.

Importancia:

- Permite al actor expresar la esencia del personaje de manera visual y emocional.
- Es una herramienta poderosa para conectar el estado interno del personaje con su expresión externa.

Ejemplo Práctico:

Un personaje ambicioso podría tener un gesto amplio de "agarrar" hacia adelante, reflejando su deseo de control y éxito.

Ejercicio:

1. Identifica el objetivo principal del personaje.
2. Experimenta con diferentes gestos físicos que representen ese objetivo.
3. Refina el gesto hasta que se sienta auténtico y conectado con el personaje.

Efecto de Distanciamiento

Definición:

El **efecto de distanciamiento** (*Verfremdungseffekt*), creado por Bertolt Brecht, busca evitar que el público se identifique emocionalmente con el personaje, fomentando en su lugar una reflexión crítica sobre las acciones y el contexto de la obra.

Importancia:

- Desafía las emociones del espectador para resaltar los mensajes sociales y políticos de la obra.
- Cambia la relación tradicional entre el público y el teatro.

Ejemplo Práctico:

En lugar de llorar en una escena trágica, el actor puede narrar sus propias acciones al público, resaltando las injusticias sociales detrás del sufrimiento del personaje.

Ejercicio:

1. Practica narrar tus propias acciones mientras las realizas en escena.
2. Explora cómo estos comentarios afectan la percepción del personaje y la escena.

Reflexión Final

Estos principios fundamentales son herramientas esenciales para que los actores exploren y den vida a sus personajes. Aunque cada método los utiliza de manera diferente, su comprensión y práctica ayudan al actor a desarrollar interpretaciones ricas, matizadas y auténticas.

Comparación de Enfoques

1. Punto de Partida: Interno vs. Externo

- **Stanislavski:** Comienza con las **circunstancias dadas** y las motivaciones internas del personaje. Las emociones surgen de las acciones físicas.
- **Chejov:** Usa la **imaginación activa** y el **gesto psicológico** para construir el mundo interno del personaje.
- **Strasberg:** Parte de las experiencias emocionales personales del actor, usando la **memoria emotiva** como herramienta principal.
- **Meisner:** Se enfoca en la conexión auténtica con el compañero de escena y en reaccionar al momento presente, sin premeditación.

- **Serrano:** Trabaja desde las **acciones físicas** para construir el personaje, destacando la importancia de las circunstancias dadas y la estructura dramática.
- **Grotowski:** Se enfoca en el cuerpo del actor como el punto de partida para desbloquear emociones y verdades internas.
- **Brecht:** Comienza desde una perspectiva externa y crítica, observando al personaje como un ejemplo social o político.

2. Enfoque en las Emociones

- **Stanislavski:** Las emociones surgen de manera orgánica a través de las acciones físicas y las circunstancias dadas.
- **Chejov:** Utiliza el **gesto psicológico** y las atmósferas para conectar con emociones universales, sin depender de experiencias personales.
- **Strasberg:** Trabaja directamente con las emociones del actor, vinculándolas al personaje mediante recuerdos personales.
- **Meisner:** Las emociones emergen de la conexión con el compañero y la reacción sincera al estímulo externo.
- **Serrano:** Las emociones se derivan de la acción y de la conexión física con las circunstancias del personaje.
- **Grotowski:** Las emociones se desbloquean a través del agotamiento físico y la liberación del cuerpo.
- **Brecht:** Las emociones se subordinan a la crítica social, minimizando la identificación del actor y el público.

3. Relación con el Público

- **Stanislavski:** Busca que el público se identifique emocionalmente con los personajes y viva la experiencia de manera auténtica.
- **Chejov:** Conecta al público con emociones universales a través de imágenes simbólicas y gestos evocadores.
- **Strasberg:** Conmueve al público al generar actuaciones emocionalmente intensas y realistas.
- **Meisner:** Atrae al público con actuaciones frescas, espontáneas y emocionalmente veraces.
- **Serrano:** Genera empatía a través de interpretaciones arraigadas en la acción y la estructura dramática.
- **Grotowski:** Busca una conexión visceral e inmediata entre el actor y el público, eliminando barreras tradicionales.
- **Brecht:** Crea una distancia emocional para que el público reflexione críticamente sobre el contenido de la obra.

4. Herramientas Principales

Maestro	Herramientas Clave
Stanislavski	Circunstancias dadas, acciones físicas, superobjetivo.
Chejov	Gesto psicológico, imaginación activa, atmósferas.
Strasberg	Memoria emotiva, sustitución emocional.
Meisner	Ejercicios de repetición, preparación emocional, escucha activa.
Serrano	Mapa dramático, acción física, cuerpo en contexto.
Grotowski	Entrenamiento físico extremo, acciones psico-físicas.
Brecht	Efecto de distanciamiento, gestus, narración directa.

5. Nivel de Realismo

- **Stanislavski:** Realismo psicológico, basado en la verdad interna del personaje.
- **Chejov:** Realismo simbólico, utilizando el cuerpo y la imaginación para evocar estados universales.
- **Strasberg:** Realismo emocional, donde el actor se fusiona completamente con el personaje.
- **Meisner:** Realismo espontáneo, donde la verdad surge de la interacción genuina con el compañero.
- **Serrano:** Realismo dramático, centrado en la estructura de la obra y la acción física concreta.
- **Grotowski:** Realismo visceral, enfatizando la fisicalidad y la vulnerabilidad del actor.
- **Brecht:** Teatro épico, donde la representación es más estilizada y crítica que realista.

La comparación muestra que, aunque todos los métodos tienen el mismo objetivo general —crear personajes auténticos y memorables—, sus enfoques varían enormemente. Algunos se centran en las emociones internas, otros en el cuerpo o en el mensaje social. Este contraste permite a los estudiantes elegir el método que mejor se adapte a sus necesidades artísticas.

Relación con el Proceso Actoral

La creación de personajes no solo es una técnica para interpretar roles, sino también un proceso integral que transforma al actor y profundiza su conexión con la obra. Los métodos trabajados hasta ahora aportan herramientas valiosas que se relacionan directamente con cada etapa del proceso actoral.

1. Comprender al Personaje

Cada método enfatiza la importancia de entender quién es el personaje, su contexto y sus motivaciones.

- **Stanislavski:** El análisis de las **circunstancias dadas** y el **superobjetivo** permite al actor conocer las bases emocionales y psicológicas del personaje.
- **Serrano:** Amplía este análisis a un nivel estructural, conectando al personaje con la progresión dramática de la obra mediante herramientas como el mapa dramático.
- **Meisner:** Pone énfasis en el presente, ayudando al actor a entender al personaje a través de su interacción con otros.
- **Brecht:** Invita al actor a observar al personaje desde fuera, explorando sus contradicciones y su relevancia social.

2. Conectar con el Guion

El guion es la hoja de ruta para el actor, y los métodos proporcionan enfoques únicos para interpretar su contenido.

- **Strasberg:** Utiliza la **memoria emotiva** para vincular las palabras del guion con emociones auténticas del actor.
- **Chejov:** Amplía el guion con la **imaginación activa**, permitiendo al actor enriquecer las palabras con imágenes y gestos simbólicos.
- **Brecht:** Trabaja con la narración directa y la ruptura de la cuarta pared para resaltar el subtexto crítico del guion.

3. Expresarse Auténticamente

La autenticidad en la actuación es una meta compartida por todos los métodos, aunque sus enfoques varían.

- **Grotowski:** Se enfoca en el cuerpo del actor como el medio principal de expresión, eliminando barreras psicológicas y sociales.
- **Meisner:** Fomenta la espontaneidad a través de ejercicios de repetición y la conexión con el compañero.
- **Chejov:** Ayuda al actor a expresar la esencia del personaje mediante el **gesto psicológico** y las atmósferas.

4. Adaptarse al Público y al Escenario

El trabajo del actor no termina con la construcción del personaje; debe adaptarse a las dinámicas del escenario y al público.

- **Brecht:** Enfatiza el diálogo crítico con el público, rompiendo la cuarta pared y creando conciencia social.
- **Stanislavski:** Busca que el público se identifique emocionalmente, logrando una experiencia inmersiva.
- **Grotowski:** Crea una conexión visceral con el público, eliminando las barreras tradicionales del teatro.

Reflexión Final

La relación entre los métodos y el proceso actoral muestra cómo cada enfoque contribuye a distintas etapas del trabajo del actor. Desde comprender al personaje hasta conectar con el público, estos métodos proporcionan herramientas esenciales para que el actor desarrolle una actuación rica, matizada y significativa.

Conclusión

La creación de personajes es un proceso profundo y multifacético que exige del actor un equilibrio entre técnica, imaginación y sensibilidad. Los métodos trabajados en este documento —de maestros como Stanislavski, Chejov, Strasberg, Meisner, Serrano, Grotowski y Brecht— ofrecen una rica variedad de enfoques que responden a diferentes necesidades artísticas y contextos escénicos.

Cada método aporta herramientas únicas: desde el análisis detallado de las circunstancias dadas y el superobjetivo de Stanislavski, hasta la imaginación activa y el gesto psicológico de Chejov; desde la memoria emotiva de Strasberg hasta la espontaneidad y conexión genuina de Meisner; desde la fisicalidad intensa de Grotowski hasta la reflexión crítica y social de Brecht. Serrano, por su parte, enriquece este panorama con un enfoque sistemático centrado en la acción física y la estructura dramática.

Este recorrido demuestra que no hay un único camino para la creación de personajes, sino múltiples perspectivas que el actor puede explorar y adaptar según las necesidades de la obra y su propia evolución artística. La combinación de estos métodos, con sus diferencias y complementariedades, ofrece a los estudiantes una base sólida para desarrollar personajes auténticos, expresivos y significativos, capaces de conectar profundamente con el público.

Referencias

- Benedetti, J. (1998). *Stanislavski: An Introduction*. Routledge.
- Brecht, B. (1964). *Brecht on Theatre: The Development of an Aesthetic* (J. Willett, Ed. & Trans.). Methuen.
- Chekhov, M. (1991). *On the Technique of Acting*. Harper Perennial.
- Grotowski, J. (1968). *Towards a Poor Theatre*. Routledge.
- Krasner, D. (2000). *Method Acting Reconsidered: Theory, Practice, Future*. St. Martin's Press.
- Meisner, S., & Longwell, D. (1987). *Sanford Meisner on Acting*. Vintage.
- Merlin, B. (2007). *The Complete Stanislavsky Toolkit*. Nick Hern Books.
- Serrano, R. (2008). *Nuevas tesis sobre Stanislavski*. Editorial de la Flor.
- Sófocles. (2012). *Antígona* (E. Frazer & R. Peirce, Trans.). Cambridge University Press.
- Willett, J. (1967). *The Theatre of Bertolt Brecht: A Study from Eight Aspects*. Methuen.