

El Método de Lee Strasberg y la virtualidad

Fecha de recepción: septiembre 2021

Fecha de aceptación: noviembre 2021

Versión final: enero 2022

Eliana Migliarini (*)

Resumen: La actuación, disciplina universal del arte de crear vidas. El actor, acróbata de las emociones. La virtualidad exige sentido de verdad. El Método posee herramientas para lograrlo brindando autonomía en el instrumento del actor y el ser único en cualquier género.

Palabras clave: Actuación – actor – emociones - virtualidad – método – instrumento – género

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 175]

El método de Lee Strasberg

El Método fue creado por Lee Strasberg como consecuencia de un trabajo de observación en el cambio que había establecido Stanislavski en el teatro universal. Stanislavski planteó un giro en el teatro, trabajar como si sucediera, no imitar la vida en el escenario. Estableció así el “Y Si” en la actuación. El famoso Y Si que se establece en el juego de niños, seguramente recordado en nuestras infancias. El niño juega y cree en su personaje y no solo se cree ser ese personaje sino que cree y se adapta al espacio creado y al resto de los niños que juegan con él si los hubiere. Es decir credibilidad absoluta dando lugar a la magia y fantasía del juego, y creado por el mismo. Esto es fundamental que el actor lo recupere para su labor actoral. Si el actor no cree en su personaje y en lo que está desarrollando en la ficción, nadie más le creerá. Stanislavski creó así un fuerte trabajo de la credibilidad en la actuación, estableció un cambio universal en el mundo de la actuación, estableció el realismo en el teatro.

Así entonces Lee Strasberg establece un sistema de herramientas como consecuencia de la búsqueda constante de lograr lo que Stanislavski estaba cambiando: el realismo en la actuación. El Método incorporó a través de este sistema de ejercicios el cómo llegar a conseguirlo y el cómo cada actor puede lograrlo. No es de la misma manera en cada actor, porque cada ser es único y esto debe prevalecer, según Lee Strasberg, en cada artista.

Este método logra solucionar en el actor el problema de bloqueo emocional, físico y mental del instrumento, el adquirir disponibilidad y capacidad de ser afectado por el exterior y reaccionar frente a ese estímulo, el vivir en la actuación el “aquí y ahora”, momento a momento, segundo a segundo, disfrutar de la credibilidad, y ser honesto en sus áreas mentales, físicas y sobre todo en el área emocional. Entrena la conexión con uno mismo y con los demás.

Este sistema es práctico y preciso, destacable en todos los medios (tv, cine, teatro, publicidad) El actor al desarrollar este método obtiene: autonomía en su instrumento, en sus tres áreas y logra ser único en el desempeño de cualquier área y género. Todo debido al trabajo instrumental que se realiza como una afinación del mismo, para desbloquear las zonas que se encuentran

bloqueadas o no exteriorizadas y prevalecer al mismo tiempo las áreas disponibles de expresar. El actor es instrumento e instrumentista al mismo tiempo, y a su instrumento debe conocerlo, saber qué le sucede y si requiere cambio o ajuste para algún personaje, debe reconocerlo y realizarlo. Cada ejercicio en este método tiene un fin específico, un nombre específico, para entrenar y afinar el instrumento de la persona, para poder tomar determinaciones como actor, y lograr caracterizar y componer la actitud del personaje.

La actuación y el actor

La actuación es la disciplina universal del arte de crear vidas, crear realidades y brindar identificación en la ficción, a través de los personajes y sus circunstancias dadas. Cuando uno ve una obra se reconoce, se identifica o reconoce situaciones, personajes, relaciones y vínculos de la vida misma. El actor es el instrumentista de su propio instrumento, y cuenta con sus tres áreas, física, emocional y mental. A través de los ejercicios instrumentales de El Método, logra el entrenamiento de la concientización y el conocimiento del mismo. Logra una autonomía en su instrumento muy particular, como así también logra desarrollar las tres áreas (física, emocional y mental) agregando, según mi punto de vista, el área espiritual. Personalmente me gusta llamar al actor Acróbata de las emociones, por ello es importante la ejercitación de las mismas. Lograr saber donde se encuentran las emociones en nosotros, es decir, cuáles serían los estímulos correspondientes para generar la expresión de cada una. Practicarlas, entrenarlas, transitarlas. Para ello es importante trabajar la relajación y la concentración para estar disponible y poder ser afectable ante los estímulos externos, y reaccionar frente a ellos. En El Método el estímulo siempre está afuera, es decir, es desde afuera hacia adentro, por más que la emoción viene de adentro y se exterioriza. Y al entrenar el estar presente aquí y ahora, ser verdadero y honesto, no empujar las emociones, se logra llegar a ser un actor sumamente creíble, comprometido y único en el desempeño de cualquier área y género, capacitado para manejar la habilidad de entrar y salir con facilidad de los personajes y sus obligaciones.

La virtualidad

La virtualidad no es nueva, el hombre siempre buscó recrear realidades alternas y abrir la imaginación a través de la activación sensorial. Decimos esto porque el hombre desde los inicios del proceso de hominización ha buscado reproducir mundos fuera de lo cotidiano (por ejemplo: las pinturas rupestres en las cuevas de Altamira)

Virtualidad: la etimología de virtual es virtud. Virtud es la posibilidad de conectarse más allá de lo corporal. Santo Tomás de Aquino (teólogo y filósofo católico, n. 1225) estableció la división entre lo corporal (el mundo sensible) y lo virtual (el mundo que va más allá de lo real) Por ejemplo: en el cine nadie se da cuenta que no hay olores, sin embargo uno los puede reconocer en las escenas; tampoco nadie se da cuenta que falta una dimensión, sin embargo, uno se ubica de manera virtual con cuerpo y espacio en la situación de ficción, y es allí donde se identifica como público y se siente afectado. Se podría decir entonces, que las artes logran la estimulación de lo no tangible.

Claro está que hoy el término virtual se relaciona estrictamente con Internet, con la era digital, con la tecnología de comunicación, con lo virtual, etc. Por ello me interesa definir el término virtualidad teatral.

Virtualidad teatral: es la capacidad de una obra dramática de convertirse en una obra teatral. Amplió el término a virtualidad en la actuación.

Virtualidad en la actuación: es la capacidad que tiene un texto dramático de ser representado en escena. Incluimos así, al cine, a la publicidad, a la televisión y al teatro. Y hoy sumamos las series, series web, y otros, también.

Drama, del griego dran, hacer o actuar. Teatral del griego theatron, lugar para ver. He aquí acciones que el actor maneja en su labor artística, actúa o hace en un lugar donde se ve. Lo maravilloso que se logra con una buena actuación, es cuando esas acciones de actuar o hacer en ese lugar donde se ve, son como si fuera la vida misma.

Elementos de la virtualidad teatral

Los elementos que contribuyen a la virtualidad teatral o en la actuación son los actos, escenas, cuadros, acotaciones, apartes, planos, iluminación, cámara, subtexto, acciones físicas, acciones dramáticas, emociones. Gracias a estos elementos que colaboran con la virtualidad, un texto puede ser representado, entendido, expresado, más allá de las líneas, más allá de lo que el personaje diga. Entra en importancia, el cómo lo dice, qué hace mientras lo dice, porque lo dice, lo que siente, lo que quiere conseguir, qué le pasa con el o los otros personajes, etc.

Como lo he expresado anteriormente, El Método desarrolla un sistema de ejercicios destinados a entrenar el instrumento del actor y no actor en: las tres áreas, el área espiritual, controlar sus propios recursos, de prepararlo para las necesidades del personaje, de desbloquear el instrumento en esas tres áreas, educar los sentidos y las emociones, ejercitar el aquí y ahora, del estar disponible a ser afectado, del responder a esa afectación. Todo esto tiñe lo virtual, lo que va más allá de lo corporal, logrando una profundización en lo que no se dice con el texto pero contribuye a una excelentísima actuación.

Stanislavski habló de la vida del espíritu humano, y era muy consciente del problema de la expresividad del actor, es decir, lo que el actor le transmite al espectador. Strasberg como su discípulo se ocupó de continuar el desarrollo de estos conceptos. El mismo Strasberg aclaraba que El Método se basa en los principios y procedimientos del sistema de Stanislavski. La relación de El Método con la virtualidad teatral o en la actuación es intensa y profunda porque naturalmente este método lo trabaja desde el inicio, es como que se entrena sin ser dicha desde el primer día que se aprende. Según Strasberg los actores comprenden lo que se dice en escena pero no lo que sucede, no pueden interpretar la escena en forma realista (por ejemplo: en una escena de discusión, se entiende que hay disputa pero no que sucede y por qué sucede) Cuando hablamos de una buena actuación, sucede que como público subjetivamente creemos en lo que vemos, más allá de estar sentado en un teatro viendo una obra de teatro, o sentados en nuestro living viendo una serie, nos sentimos en la situación, en el espacio, sintiendo frío, calor, rechazo, olores, miedos, desconsuelo, dolor, enojo, bronca, y lo más probable es que eso, no se anuncie con palabras, sino con los elementos de virtualidad. Nos atrapa lo que vemos, nos emocionamos, hasta lo sentimos como propio. Esto es debido a lo que sucede y no a lo que se dice solamente. Todo lo que sucede en una escena tiene varios condimentos: emoción, intención, acción dramática, acción física, energía, así como también el personaje en sí con sus características, modales, carácter, psicología, costumbres. Por otro lado el vínculo y la relación entre los personajes. Y a eso sumarle las circunstancias dadas, el pasado, presente y futuro, es decir los acontecimientos. Así como también otros elementos como el tiempo, la época, el territorio donde sucede la obra.

Todo esto no se explica con palabras literalmente hablando. Se explica o se entiende de muchas maneras, eso es La virtualidad en la actuación.

El actor de El Método

Los actores formados con El Método son capaces de crear libre y creativamente: las sensaciones, las vivencias, dar significado literal a las líneas de un texto, elaborar un subtexto, crear la conducta del personaje, los estados anímicos, la vivencia emocional del personaje que va cambiando escena tras escena probablemente, determinar con organicidad las acciones físicas, descubrir la acción del texto, encontrar las circunstancias dadas para iniciar la escena, las acciones dramáticas en cada escena, y muchos más elementos. Todos ellos son elementos que colaboran y contribuyen a la virtualidad de la actuación o a la virtualidad teatral. Esta necesita de la realidad creativa del actor. Como el mismo, ya expresé anteriormente que es instrumentista de su propio instrumento, o bien, es intérprete e instrumento, esta interacción entre el artista y el instrumento es la que reproduce cuando el actor actúa. Y así su cuerpo, su mente, sus pensamientos, sus sensaciones, sus emociones están separados de las intenciones. Este método le permite al actor dominar su instrumento, y utilizar su memoria afectiva para crear realidades en el escenario o en el set. Por otro lado y no separadas de todo están las

acciones. Estas derivan de la conducta del personaje, no de una ilustración del texto. El actor sabe lo que tiene que decir, pero el personaje no lo sabe.

Conclusión

Los procesos de concentración, relajación y memoria emocional se logran con ejercitación y son fundamentales para el trabajo creativo en la interpretación.

Para el actor saber es sinónimo de hacer y para hacer algo hay que controlar la imaginación, la atención y la energía. El actor tiene que tener la capacidad entrenada de crear la realidad que le exige la obra o película. Para ello es importante desarrollar y entrenar la creatividad, pero libremente sin que intervengan nuestras partes críticas, controladoras o perfeccionistas.

Actuar no es solo decir un texto. Actuar es estar en un personaje que no sabe lo que le va a pasar ni decir, a pensar que el actor si lo sabe. Los ensayos son para asimilar y para seguir encontrando cosas cada vez que se realizan, y sin límites. Las repeticiones sirven para fijar pero también para seguir creando y sorprendiéndose. Actuar es lograr siempre como si fuera la primera vez que sucede. Es que en definitiva siempre será la primera vez.

Abstract: Acting, universal discipline of the art of creating lives. The actor, acrobat of emotions. Virtuality demands a sense of truth. The Method has tools to achieve this, providing autonomy in the actor's instrument and being unique in any gender.

Keywords: Performance - actor - emotions - virtuality - method - instrument - genre

Resumo: Atuação, disciplina universal da arte de criar vidas. O ator, acrobata das emoções. A virtualidade exige um senso de verdade. O Método dispõe de ferramentas para isso, proporcionando autonomia no instrumento do ator e sendo único em qualquer gênero.

Palavras chave: Performance - ator - emoções - virtualidade - método - instrumento - gênero

(*) **Eliana Migliarini:** Actriz, profesora de actuación, directora de actores, coaching actoral y personal, directora, dramaturga. Bailarina, coreógrafa, profesora nacional de danzas. Fundadora y directora de la Escuela de teatro E.M. y del Grupo de teatro Clandestino.

El cine de Buster Keaton como documento

María Sara Müller (*)

Fecha de recepción: septiembre 2021

Fecha de aceptación: noviembre 2021

Versión final: enero 2022

Resumen: Las lecciones de Bordwell y Thompson (1995) con respecto a la puesta en escena cinematográfica nos remiten de modo directo a Buster Keaton. En este texto recorreremos dos películas *La ley de la hospitalidad* (1923) y *El moderno Sherlock Holmes* (1924) intentando mirar decorados y ambientación, caracterización, iluminación y dramatización para reflexionar sobre el legado de Keaton como director e intérprete. Entendemos estas películas como ficcionales, pero a la vez como documento de los advenimientos del cine en cuanto a lenguaje -construcción de tiempo y espacio- que llegan a nuestros días y nos siguen maravillando.

Palabras clave: Lenguaje cinematográfico – narrativa - tiempo - espacio - puesta en escena

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 181]

Introducción

Para comenzar, creemos de interés explicitar el contexto en el cual se inscriben las dos películas que hemos seleccionado: *Our Hospitality* (La ley de la hospitalidad, 1923) y *Sherlock Jr.* (El moderno Sherlock Holmes, 1924) ambas dirigidas por Buster Keaton.

Con el cambio de siglo hacia 1900, el *slapstick* o comedia física dominaba el cine mudo de Hollywood. Un género al alcance de todos, donde los golpes, los pastelazos, las persecuciones frenéticas y los sucesos disparatados se daban en una sucesión de *gags* con ritmo matemático, aunque estas películas no se destacaban especialmente por las historias narradas. “El humor es ingenuo, absurdo, fruto de la violencia primitiva y [se inspira en] las situaciones físicas más que de la dimensión psicológica

de los personajes” (Pinto de Sousa, 2016, p.9). Así, conviven varias tradiciones e influencias del teatro de variedades: el vaudeville, el burlesque, la pantomima británica y el music-hall, por supuesto, readaptados a la pantalla grande. La etapa de oro comenzaría más de una década después (1915, aproximadamente) con Charles Chaplin, Harold Lloyd, Harry Langdon, Fatty Arbuckle y Buster Keaton.

Buster Keaton “había nacido en 1895, el mismo año en que fue inventado el cine, y empezó su carrera en teatro de vaudeville, que abandonó en 1917 para probar suerte haciendo películas” (Bolaños, 2007, p.17). Para 1920 funda su propia empresa cinematográfica. “Sin embargo, en 1928 su productora fue comprada por la Metro y se vio forzado a entrar en el sistema de estudio, al que