

**ESCUELA SUPERIOR DE ARTE
DRAMÁTICO DE TRUJILLO
“VIRGILIO RODRÍGUEZ NACHE”**

La máscara Neutra, un instrumento valioso en la
formación actoral.

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL
GRADO DE BACHILLER EN ARTE**

AUTOR:

ALZAMORA SAGÁSTEGUI, YEREMÍ SEGUNDO

ASESOR:

Mg. Antonio Sachún Cedeño

SECCIÓN:

Artista profesional – Actuación teatral

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Metodología y Entrenamiento del cuerpo

PERÚ – 2020

Alzamora Sagástegui, Yeremí Segundo

Correo: yeremialza@gmail.com

RESUMEN

La función recreativa de la máscara viene de la mano de su poder encubridor: al ocultar el rostro, la persona adquiere más autonomía y a la vez adopta el papel que la máscara le concede. Se transforma en aquello que representa y se “olvida” por un momento de sí mismo.

No obstante, existe un tipo de utilización de máscara denominada “máscara para la formación del actor” también denominada “máscara oculta”, aquello que el espectador no puede ver, aquí es importante señalar que para el intérprete este tipo de máscara será utilizada en la construcción del personaje previa al escenario, estas máscaras ocultas poseen una característica fundamental, el rostro del actor es prestado en la vivencia de un nuevo ser.

En ese rumbo me surge una interrogante ¿cómo instruir al actor en la mejora de su personaje a través de las máscaras?, en ese proceso constante de seguir investigando a partir de recursos teatrales me encontré con la técnica denominada “máscara neutra” herramienta pedagógica creada por Jacques Lecoq y su aporte al teatro.

Bajo esta máscara, el actor se siente libre para actuar sus potencialidades y dejarse llevar por sus intuiciones e impulsos. Se atreve a realizar gestos y movimientos que nunca imaginó realizarlos, pues la máscara esta sobre el rostro del artista, la máscara no es llevada por el artista sino la máscara lleva al actor en un mundo imaginativo y arriesgado.

El actor debe aprender a leer los rasgos, las dimensiones, los espacios de la máscara para transformarse. Es la máscara que requiere la adaptación de la transformación. La máscara invita al actor a buscar lo esencial de la corporalidad pide encontrarse con ella. La máscara es como un relato que nos explica la sensibilidad de un ser humano.

Este trabajo de investigación se realiza con el objetivo de presentar a la máscara neutra como un instrumento valioso en la formación actoral. Técnica que facilitará la presencia del actor en el espacio que lo circunda. Así mismo esta experiencia se verá reflejada en la obra teatral *¿Te duele?* de César Brío, despojando al actor de sus gestos privados y transformándolo en el personaje.

Palabras claves: Jacques Lecoq, máscara, neutra, personaje, movimiento.

ABSTRACT

The recreational function of the mask comes from the hand of its concealing power: by hiding the face, the person acquires more autonomy and at the same time adopts the role that the mask grants him. It becomes what it represents and "forgets" for a moment itself.

However, there is a type of mask use called "mask for the formation of the actor" also called "hidden mask", that which the viewer cannot see, here it is important to point out that for the interpreter this type of mask will be used in the construction of the character prior to the stage, these hidden masks have a fundamental characteristic, the actor's face is rendered in the experience of a new being.

In this direction, a question arises for me, how to instruct the actor in the improvement of his character through the masks? In that constant process of continuing to investigate from theatrical resources, I found the technique called "neutral mask" pedagogical tool created by Jacques Lecoq and his contribution to the theater.

Under this mask, the actor feels free to act out his potentialities and let himself be carried away by his intuitions and impulses. He dares to make gestures and movements that he never imagined doing, because the mask is on the artist's face, the mask is not worn by the artist but the mask takes the actor into an imaginative and risky world.

The actor must learn to read the features, the dimensions, the spaces of the mask in order to transform himself. It is the mask that requires the adaptation of the transformation. The mask invites the actor to seek the essentials of corporeality and asks to meet it. The mask is like a story that explains the sensitivity of a human being.

This research work is carried out with the objective of presenting the neutral mask as a valuable instrument in acting training. Technique that will facilitate the presence of the actor in the space that surrounds him. Likewise, this experience will be reflected in the play *Does it hurt?* by César Brie, stripping the actor of his private gestures and transforming him into the character.

Keywords: Jacques Lecoq, mask, neutral, character, movement.

TRABAJO DE INVESTIGACION

Desde tiempos muy antiguos, principalmente en su origen, la máscara llegó a ser un símbolo de representación de las fuerzas sobrenaturales. Los actos realizados por esta le atribuyen un espíritu o poder determinado, pues fue considerada como un intermediario importante del bien, al garantizar el orden social, la fertilidad de las cosechas y los rebaños, la victoria en las batallas y el equilibrio entre la vida y la muerte.

Se podría decir que empieza con el hombre primitivo el cual pensaba que imitando a los animales conseguiría abundancia y éxito, así fue trascendiendo la magia imitativa, descubriendo la máscara como un recurso para sus ritos.

La máscara es más antigua que el teatro, y tan vieja como la caza. Pero la máscara que utilizó primero el cazador primitivo como disfraz o como magia simpática no era más que la cabeza y la piel de un animal. (Melnitz, 1966, pág. 09)

Cobrando mucha importancia al momento de adorar a los antepasados dando pie a creencias religiosas como el animismo y totemismo y así otorgando a todo lo que le rodea un espíritu que más adelante adquiriría cualidades de deidad.

En Egipto, en sus obras se interpretaban a semidioses, reyes que eran personajes enmascarados y dioses como, Anubis, Thot, Horus que se personificaban con cabezas de animales como, chacal, ibis, halcón.

También fue utilizada en el teatro griego con el objetivo de que los actores pudieran cambiar y hacer varios personajes, también ayudando a proyectar la voz. Estos ejecutaban roles y emociones ya moldeadas por las máscaras las cuales eran aprovechadas en las tragedias.

En el transcurso de la historia tuvo diferentes funciones como transformar, proteger, esconder, ocultar, cambiar al individuo o para no dejarse reconocer por

los demás, no obstante, la verdadera procedencia de la máscara se revela lo inverso, permite mostrar, transmitir, descubrir y exhibir.

La función recreativa de la máscara viene de la mano de su poder encubridor, la persona adquiere más libertades y a la vez adopta el papel que la máscara le concede. Se transforma en aquello que representa y se “olvida” por un momento de sí mismo, de tal manera el cuerpo libera lo que la sociedad reprime, es decir que la máscara le permite ver, revelar esas resistencias más profundas que tiene el actor esos miedos de la infancia; miedos que se van conformando en el cuerpo del actor cargándose como prejuicios, el objetivo es traerlo al plano de la conciencia, para que el intérprete pueda discernir cuando puede elegir qué es lo que está contando en escena adquiere algo maravilloso esa sensación de libertad.

Los ejercicios que consisten en mimar la naturaleza, los elementos, las materias, los animales, las palabras, las luces, los colores, los objetos... deben llevar al cuerpo a “olvidar” su forma humana para ser cualquier cosa y volverse poco a poco ese cuerpo “sintiente”, poético, capaz de crear. (Capdevila, 2006, pág. 208)

De esta manera la máscara ayudara a crear ese estado de disponibilidad, por lo cual existe un tipo de uso para la máscara llamada “máscara para la formación del actor” que se utiliza como una herramienta didáctica en el aprendizaje.

Uno de los pioneros en utilizar la máscara en el actor fue Jacques Copeau buscaba la naturalidad, quería un actor sincero que llegue al público, consideraba que el teatro era una experiencia grupal y trascendental, cansado del teatro comercial donde se sobreactuaba, hizo cambios que en el futuro que repercutiría en todo el mundo.

Para Copeau el actor era el eje del teatro, si quería renovar el arte dramático tenía que formar nuevos actores para eso tenía que crear una nueva escuela la cual llamo “Vieux Colombier” con un programa que tenía acrobacia, música, máscaras,

gimnasia e improvisación. En relación con la expresividad comienza a utilizar máscaras, para ese entonces él ya había investigado sobre las máscaras en la comedia del arte, máscaras japonesas del teatro Noh. Fue así que llegó a inventar una máscara nueva la que llamo la máscara de la calma y el silencio que respetaba los rasgos humanos pero no tenía ninguna expresión; más adelante su alumno Jean Dasté desarrollo esta técnica como profesor de dicha escuela.

Luego fue llamada mascara noble haciendo alusión a unas mascararas sin expresión que habían en el siglo XVIII utilizadas por los aristócratas para pasar desapercibidos por las calles, así fue evolucionando llegando a ser una herramienta muy importante para el teatro.

Las máscaras pedagógicas también son conocidas como máscaras ocultas, aquello que el público no puede ver, pero es fundamental en el intérprete, pues es usado en su formación previa al escenario en la construcción de su personaje. Estas máscaras ocultas poseen una principal cualidad, el rostro del actor es prestado en la vivencia de un nuevo ser.

Una de las máscaras ocultas es la llamada máscara neutra, técnica desarrollada por Jacques Lecoq, que parte desde la neutralidad; esta es utilizada en el ejercicio y trabajo del actor, otorgándole la posibilidad de percibir lo que le rodea y estando en todo momento su cuerpo en contacto con el espacio, pues el actor no es él, sino es aquel nuevo ser sin historia que vive el presente.

“La calma de la máscara neutra es la calma de la naturaleza que el cuerpo ha de reencontrar antes de volverse poético y creativo” (Capdevila, 2006, págs. 203 - 204).

Así mismo, invita al ejecutante la divertida forma de aprender de su entorno y adaptarse. Otra de las cualidades en el proceso de aprendizaje de esta técnica, es la expresión corporal, la esencia del gesto hablará más que las palabras.

En pocos términos, la máscara neutra en la formación del actor adquiere mucha importancia en la actuación cuando se envuelve en la vida de un “nuevo ser viviente”. Efectivamente, de esta manera, abrimos paso a este tema significativo en donde concretaremos los beneficios y usos de esta técnica en el campo escénico y preparación del actor, pues la creación de un personaje propone al intérprete a recurrir en búsqueda de herramientas para perfeccionar su lenguaje, su expresión, sus emociones y acciones en una obra teatral.

En algún momento de nuestra existencia fuimos personas completamente neutras y conforme vamos creciendo y adquiriendo experiencia vamos deformándonos es así como la máscara se estuviera pintando, agregando nuevas expresiones y facetas para desarrollar un mejor volumen en el personaje. A medida que vas equivocándote vas aprendiendo: así funciona la máscara neutra en la formación del actor.

La Real Academia Española define a la máscara como: “Figura que representa un rostro humano, de animal o puramente imaginario, con la que una persona puede cubrirse la cara para no ser reconocida...”(REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2019).

Sin embargo, en su principio, la máscara sirve para revelar, descubrir y manifestar, encontrándose presente en todas las culturas del mundo como forma de expresión y creación del hombre y es capaz de transmitir la esencia de su pueblo.

La máscara neutra contiene diversas maneras en las que se puede enseñar, compartir y ejecutar, asimismo estos conocimientos son interiorizados. Esta técnica, en su variedad, se utiliza para la construcción de un personaje en sus gestos, movimientos y expresiones en su totalidad. Sin embargo, más que una técnica es una estrategia pedagógica que puede ser utilizada con fines de aprendizajes muy significativos que ayudan a despertar el interés de los estudiantes a partir de la imaginación y la creatividad.

Esta técnica, en su proceso, es una herramienta pedagógica que está creada físicamente de material en cuero marrón y/o también en papel maché, en algunas ocasiones se pueden presentar en color blanco. Las máscaras de color marrón fueron usadas por primera vez en la escuela de Jacques Lecoq, la máscara buscaba un sentido en que todos tuvieran la misma característica, en ella se mostraba un rostro de calma y serenidad. La elaboración de máscaras neutras de cuero marrón fue diseñada por el maestro Amleto Sartori, estas mismas iban a proporcionar en el actor comodidad y seguridad, con el paso del tiempo el color también atribuía un sentido estético en las máscaras.

La máscara no posee ninguna expresión, pues independiza al actor de toda emoción, gesto y comportamiento. Este método busca en permanencia el proyecto neutral y además la persona que lo usa debe seguir el mismo propósito, pero nadie puede ser neutro, más bien esta técnica nos ayuda a interrogarnos desde qué puntos la podemos concebir, su búsqueda nos encamina a saber la esencia de lo que hacemos, qué es lo que nos une como personas y qué es lo que nos diferencia de otras.

A comparación de otras opiniones, la máscara neutra no se muestra al público, se queda sólo y exclusivo en la formación interna, propia y característica del actor.

Según el diccionario del teatro, de Patrice Pavis que orienta al lector sobre el vocabulario y de la representación en la materia teatral, profundiza a la vez en los conceptos de dramaturgia, puesta en escena y de semiótica relacionados con el tema. (Pavis, 1998) Define la máscara:

Al ocultar el rostro, renunciamos voluntariamente a la expresión psicológica, la cual suministra generalmente la mayor cantidad de informaciones al espectador, y a menudo muy precisas. (...) El cuerpo traduce la interioridad del personaje de una

manera extremadamente amplificada exagerando cada gesto: la teatralidad, la presencia en el espacio del cuerpo, quedan considerablemente reforzadas. La oposición entre un rostro neutralizado y un cuerpo en perpetuo movimiento es una de las consecuencias estéticas esenciales del uso de la máscara. Por otra parte, la máscara no tiene por qué representar un rostro: por ello la máscara neutra y la media-máscara bastan para inmovilizar la mímica y para concentrar la atención en el cuerpo del actor. (pág. 281)

Lecoq menciona en su libro el cuerpo poético que nuestro rostro, al entrar en contacto con la máscara, renuncia a sus expresiones emocionales; sin embargo, se debe tener en cuenta que es de suma importancia que el actor se deba encontrar disponible para entender lo que la máscara le propone, ya sea un ejercicio poético o una historia contada, pues el actor sigue siendo humano, sigue pensando y no es un ser inconsciente, debe aprender a perder el miedo a sus limitaciones y explorar cada detalle para vivir al máximo la experiencia neutral.

Pues las máscaras suelen ser muy exigentes y se necesita mucha concentración y energía por parte del actor. No obstante, existen otras aclaraciones, referentes a esta técnica, que pueden complementar estos conceptos:

La máscara desenmascara nuestro propio yo, nuestra propia identidad, al hacer aflorar rasgos que todos tenemos en nuestro carácter. La vida, el rol vital promueven un carácter. Una manera de ser, una determinada personalidad, implican un determinado discurso gestual y la repetición de unos mismos gestos hace que se formen, en las caras, unos determinados rasgos. (Mallada, 2013)

La máscara neutra es una máscara pedagógica (...) Se trabaja el movimiento a partir de lo neutro, del equilibrio, de la calma, así se proporciona al actor un conocimiento pleno de sus posibilidades expresivas. La búsqueda consiste en

reconocer, ante la mutación, las resistencias instaladas, y afinar meticulosamente el instrumento, despojándolo de sus formas preconcebidas. (Savignone, 2014)

Para entender con mayor profundidad hay que enfocarnos en los orígenes de esta herramienta, hay que saber que uno de los pioneros y artistas que crearon esta máscara es Jacques Lecoq y qué referencias tuvo para que esta metodología se extendiera en todos los confines del teatro.

Jacques Lecoq (...) es uno de los más famosos referentes del teatro físico, y en particular de la pantomima. Toda su educación actoral lo sumergieron en ideas relacionadas con el mimo, las máscaras y las *performances* físicas (...) Lecoq orientó el entrenamiento de sus actores de manera que estos se animaran a investigar nuevas formas performáticas a las que se adaptaran mejor. Una parte importante de su trabajo de investigación actoral la dedicó al estudio de la máscara, en especial, a la máscara neutra; dando así primacía a la gestualidad corporal sobre la facial o sobre la expresión verbal. Su estilo de actuación apuntó a lograr una mayor interacción con el público, un uso más completo del espacio escénico, y una prioridad de la cualidad física por sobre el carácter emocional del personaje. (visiogero, 2011)

La recreación del movimiento con la máscara neutra busca nuevas rutas que fomenten al cuerpo como una experiencia vivida, descubrir la imaginación donde estas sensaciones físicas como las emociones, los sentimientos y las pasiones empujen al actor vivir como un personaje real. Para Lecoq el comportamiento humano es una ley cósmica que ya ha sido creada, un plano inconsciente donde las personas no se dan cuenta de algunos gestos que ejecutan; esta gestualidad tiene inteligencia propia, la cual posee una máscara neutra que debe ser moldeada y concebida como un instrumento: la vida es un juego teatral.

El ejercicio es muy importante, como lo dijimos antes, requiere de gran concentración y disponibilidad. Es una herramienta aplicada dentro del aula que entrena el cuerpo del personaje; el actor, al carecer de expresión facial alguna, le ayuda a eliminar la tendencia a focalizar su expresividad en el rostro y convierte a su cuerpo en movimiento, en el principal motor de expresión. Esta formación práctica facilita un estado de calma y serenidad, incrementa la autoconsciencia corporal, acentúa la sensibilidad y la receptividad a los estímulos externos, despierta la atención activa, amplía la capacidad de escucha y desarrolla la presencia escénica. (Rivera, 2016)

En la máscara neutra, uno de los temas característicos dentro de la improvisación, que sirve como apoyo al alumno para despertar su imaginación es el “viaje elemental”.

La primera fase de este viaje se realiza a través de una naturaleza en serenidad, en equilibrio; pasando por diferentes lugares como la playa, el bosque, los valles, los desiertos, las montañas, etc. donde el actor puede realizar muchos movimientos hasta llegar a obtener lo sustancial de la acción. De esta manera al actor le permite activar el escucha estando todo el tiempo en función del afuera, reaccionando a lo que sucede en su entorno.

En esta parte del trabajo no se trata de sobrevivir o de ir de paseo porque eso provocaría un trecho entre la naturaleza y el hombre, eso no es lo que se busca.

El actor, con el movimiento, examina el mundo natural, de tal manera que, cuando atraviesa el bosque, se convierte en el bosque. Así mismo, logra obtener nuevos movimientos extra-cotidianos nunca antes realizados.

En el trayecto de toda esta pre-identificación, el actor se encuentra con obstáculos donde se presentan situaciones extremas como, por ejemplo, un bosque

cada vez más frondoso, mucho ruido, el aire más denso. Pero aun así la máscara neutra sigue su camino, no descansa ni se entretiene.

En el proceso el cuerpo se despierta, es decir tiene un crecimiento de la percepción y la conciencia de lo que lo rodea, los movimientos son mucho más extensos; se genera con el cuerpo una forma de expresar la emoción y así transmitirlo en el momento exacto.

En esta tercera fase del trabajo con la máscara neutra el actor juega a “identificarse con la naturaleza” con los principales elementos: fuego, aire, tierra, agua y lo que representa cada uno bajo todas sus formas, desde lo más calmado al más agresivo, para luego poner en práctica estas identificaciones con diferentes materias (sólidas o líquidas). De tal manera el actor logra conseguir una amplia gama de opciones, obteniendo así un fondo poético común.

El siguiente paso Lecoq le llama “método de transferencia”, la finalidad es lograr un nivel de transposición poética teatral para poder expresar mejor la naturaleza humana utilizando componentes en la dinámica como: la naturaleza, los animales, los sonidos, las materias, los colores, etc.

En este método existen dos variables, el primero consta en humanizar un elemento de la naturaleza o un animal, atribuyéndole una conducta, darle una forma de caminar, un ritmo, un movimiento, que tenga una reacción o haciéndole interactuar con los demás.

La segunda premisa de transferencia se basa en invertir lo antes mencionado, es decir el personaje humano hace surgir estos elementos de la naturaleza o animal de su interior.

Cuando el actor haya experimentado muchas veces estas dinámicas llegará el momento que de manera inconsciente le servirá como sustento para la construcción de su personaje al momento de interpretarlo.

El ejercicio termina sin el uso de la máscara, con el cuerpo y el rostro disponible y calmado, además la máscara no simboliza o figura un personaje sino una postura, un ser neutro, vive en el presente, no tiene una historia y por tanto lo que conocía no compara con lo que es en este momento, no tiene preferencias, no tiene miedo al futuro. Podríamos decir que es un estado de neutralidad creativa, apoyado en ser constante, donde todo cuenta, pero no hay apego a nada, solo la curiosidad de descubrir nuevas cosas.

A la hora de la construcción y creación de un personaje es habitual que los jóvenes intérpretes le den suma importancia al mundo interno de este (características, emociones, intenciones, relaciones e inter-relaciones, etc.), tal vez influenciados por métodos, teorías, técnicas, nos olvidamos de lo externo por ello es necesario trabajar lo interno antes de explorar lo de afuera, hay artistas profesionales, que son pocos, que les preocupa sobre todo crear lo externo del personaje, su forma de andar, de moverse de hablar e ir poco a poco integrando sus características internas hasta ponerles un alma. Los resultados siempre son positivos y en algunos casos extraordinarios.

El artista al explorar los límites de su personaje, también se identifica con él, juega a ser esa otra persona, practicando en facetas diferentes, tiene regresión a una etapa esencial de identificaciones, la actuación le ofrece al actor la posibilidad de revivir y elaborar fantasías pasadas y presentes, pero con el riesgo, a veces, de quedarse atrapado en dichas identificaciones, confundiéndose en cuanto a su propia identidad.

La cara es el espejo del alma, lugar privilegiado de la expresión humana, la máscara será un medio para dar vida a una personalidad, para poner en valor las características de toda una personalidad o carácter (...) a principios del S.XX cuando la máscara se introduce en la formación del actor como elemento

fundamental para devolver al teatro y al actor la importancia del cuerpo y de lo físico en la actuación. (Escuela Internacional del Gesto, 2017)

Bajo la máscara, el actor se siente libre para actuar sus potencialidades y dejarse llevar por sus intuiciones e impulsos. Se atreve a realizar gestos y movimientos que nunca imagino realizarlos, pues la máscara esta sobre el rostro del artista, la máscara no es llevada por el artista sino la máscara lleva al actor en un mundo imaginativo y arriesgado. No solo está en practicar esta metodología escénica para adquirir esta experiencia sino también en conocer la importancia, sus usos y significados para complementar la práctica con la teoría.

La máscara teatral involucra una relación activa con el actor, necesita del actor para que esta cobre vida, para que respire, este mismo debe ponerse al servicio de la máscara, debe lograr su vitalidad, su ritmo, su influencia y respiración. Para utilizar una máscara, el actor debe cultivar a cambiar, a alterar y transformar su cuerpo y su voz. El actor debe aprender a leer los rasgos, las dimensiones, los espacios de la máscara para transformarse. Es la máscara que requiere la adaptación de la transformación. La máscara invita al actor a buscar lo esencial de la corporalidad pide encontrarse con ella. La máscara es como un relato que nos explica la sensibilidad de un ser humano.

La pedagogía no debe señalar que se tiene que hacer para una buena actuación con la máscara neutra sino crear un entorno agradable, permitiéndole al alumno vivir al máximo la etapa de exploración. Lecoq a diferencia de ello como pionero de la técnica teatral tuvo que seleccionar e influir en el proceso de aprendizaje para asimilar las características de la percepción, la sensibilidad y la neutralidad bajo la máscara neutra. Sin embargo, especificó que la creatividad debe proyectarse desde el alumno.

En todos estos ejercicios, el alumnado es enfrentado a una variedad de situaciones donde es invitado a responder y a reaccionar con una neutralidad viva y despierta, en una especie de inocencia en la que el individuo experimenta un redescubrimiento de su propio cuerpo y del mundo. La máscara neutra consigue así un dominio del cuerpo difícil de alcanzar sin el entrenamiento con ella. Para que este entrenamiento produzca frutos es necesario ser constantes en la práctica pues desarrollaran un mejor rendimiento en la percepción.

Inicialmente, se trabaja la máscara neutra desde la individualidad en el primer acercamiento, pues a pesar de que puede haber otra persona actuando a la vez, no hay interacción ni interferencias entre ambas. En otras etapas más avanzadas del trabajo actoral, se puede incorporar la máscara neutra al trabajo colectivo, consiguiendo con ello un destacable desarrollo de la presencia escénica.

Los ejercicios de identificación de la máscara neutra beneficiaron tanto al actor como a la actriz de la obra teatral “¿Te duele?” en conocerse a sí mismos, para luego poder expresar mejor sus ideas, teniendo una mejor percepción de lo que los rodea, observando y sintiendo de una manera diferente.

Las sensaciones experimentadas con la técnica, se adaptan al manejo corporal del personaje, pues el protagonista ejercía la autonomía u autoridad dentro del hogar (obra teatral) y para expresar el detalle de una acción requería de la predisposición de este aprendizaje mediante el gesto.

Al principio desconoces qué beneficios brinda el uso de una máscara neutra, pero a medida que se va utilizando, previo a los ensayos de la obra teatral, te ayuda mucho con respecto a la percepción de las cosas, a entrar en contacto con el espacio y el cuerpo de una manera diferente a lo habitual.

Al impregnar la técnica de la máscara neutra en el personaje masculino (marido) de la obra teatral “¿Te duele?” descubrí lo que le impulsa al personaje a tener ese

comportamiento, sirviéndome de mucho en la exploración externa e interna que me brinda la máscara en mi entrenamiento como actor.

Es una obra que consta de quince rounds todo se desarrolla dentro de la casa que es un cuadrilátero (*ring* de boxeo), en la cual se puede observar colores cálidos y fríos tanto en el vestuario como en la utilería de ambos personajes adquiriendo un valor significativo.

En esta propuesta escénica el hombre se ve protagonista como eje de la violencia doméstica, así mismo como un causante más dentro del hogar. Sus cualidades de arranque de ira, celos, soberbia, de imponencia le ayudan a poner en orden el hogar, siente que la mujer lo valora más y hace caso a todos sus mandados, por otro lado es un personaje orgulloso, comprometido, comprensivo, apasionado, optimista y empático, después de cada riña y golpe a su esposa trata de consolarla, comprenderla y darle los guantes para que ella pueda defenderse, sabe que su conducta puede ocasionar actos dolorosos para ella y su familia.

La puesta en escena en lo particular se vio influenciada a través de las acciones de cada personaje, en el manejo de los espacios, situaciones en que transcurrían los hechos, a partir de un lenguaje no verbal, simbólico y gestual; por ejemplo, el hecho de realizar un gesto o un golpe en la situación de conflicto, la expresión corporal tomaba más relevancia sobre las palabras, es ahí en donde interviene la técnica de la máscara neutra, aprendemos a explorar nuestro alrededor, hablar con el cuerpo y así mismo percibir lo que nos transmite nuestro entorno. Desde mi postura actoral, sentí que era alguien nuevo, algo que no era “yo”, pude presenciar en ese momento que mi voz y mi cuerpo estaban dispuestos a alterar el espacio-tiempo, además vivir como un nuevo ser, me permitió conjugar la poética teatral con la atribución conductual del personaje.

Saber cómo utilizar una máscara es aproximarse al trabajo a través de un enfoque netamente físico, y llegar a la construcción del personaje a través de un esquema relacionado a la densidad del movimiento, respiración y peso. Teniendo un enfoque orgánico para el personaje. Y así la máscara incita al actor a buscar una auténtica y fundamental verdad.

Durante el desenvolvimiento y la interacción de los protagonistas, pude identificar en la ejecución de mi figura, las actitudes como esposo, hombre de la casa, reflejaban el machismo y la opresión hacia la mujer. Estos hechos tenían un mayor significado cuando el gesto era ejecutado, en la esencia del problema, en la esencia de la acción, en la esencia del detalle. Relaciono que esta intención vista en la realidad por el oyente, público en general estuvo muy reflejado en las familias donde carece el respeto, el diálogo y la presencia de la agresión.

Para darle vida a nuestro personaje es importante pensar, actuar, sentir y hablar como él, construir una figura teatral no es nada sencillo es un trabajo que requiere mucha concentración, disponibilidad, memorización y adquirir el detalle de las características que este representa, como hemos señalado antes la máscara neutra es un proceso pedagógico en la que solo el intérprete lo puede ver, pero no se puede mostrar al espectador. El actor es quien se enriquece de las cualidades del personaje y deja de ser él para que darle vida a un nuevo ser, el público es quien contempla la función teatral, tomando como rostros de los actores la figura imaginativa de los personajes.

La máscara neutra es una herramienta básica que se utiliza en el proceso creativo para la formación del actor que le ayuda a impulsar al máximo su expresión corporal partiendo de la neutralidad, dando como resultado una mejora significativa en el manejo del cuerpo y el espacio al personaje.

Las nociones de la máscara neutra de Jacques Lecoq buscan silenciar para poder definir encontrando esa diferencia, de esa manera cuando uno hable pueda expresar tanto con la voz y como el cuerpo de manera orgánica.

Permite al actor estar totalmente dispuesto a experimentar con la máscara, a hacer lo que dicta la imaginación frente a un entorno arriesgado, asimismo dejar de lado el qué dirán y adaptarse a situaciones en donde el cuerpo pueda desarrollar toda su expresividad.

La máscara neutra genera un amplio panorama con relación a la imaginación, incluso ser consiente con los movimientos utilizados en el espacio, la mirada y la memoria corporal.

Esta acción neutra no busca mostrar la individualidad del personaje y su personalidad, sino quiere demostrar la esencia de un gesto, es decir, aquello que puede ser hecho por cualquier persona.

Desarrollar la máscara neutra en la formación de un actor, requiere de mucha disponibilidad y concentración, ya que cada detalle y ejercicio, en la profundización de esta técnica, puede llevarte a un mundo poético y mágico en donde tu cuerpo es el protagonista. Para aquellos que quieren fomentar esta herramienta, deberán ser persistentes y optimistas en este camino.

El actor se despoja de sus gestos privados para descubrir el gesto común. Con el descubrimiento de este espacio, el actor libera su potencial expresivo; siendo un procedimiento riguroso y disciplinado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Capdevila, C. S. (2006). *La Escala Jacques Lecoq: una pedagogía en la creación dramática*. Barcelona.

Capdevila, C. S. (2006). *La Escuela Jacques Lecoq: una pedagogía para la creación dramática*. barcelona.

Escuela Internacional del Gesto. (11 de Diciembre de 2017). *Blog Escuela Internacional del Gesto*. Obtenido de Jacques Lecoq, máscara:
<http://escuelainternacionaldelgesto.com/blog/sobre-el-actor-y-la-mascara/>

Jacques Lecoq, J.-G. C.-C. (2003). *El cuerpo poético*. Barcelona: ALBA EDITORIAL, S.L.U.

Mallada, L. B. (9 de Marzo de 2013). *Vivat Academia*. Obtenido de
<http://www.vivatacademia.net/h/numeros/n105/Num105/PDFs/n105-3.pdf>

Marcelo Savignone. (10 de Febrero de 2014). *kioskoteatral*. Obtenido de
<http://www.kioskoteatral.com/taller-mascara-neutra-por-marcelo-savignone-10-de-febrero/>

Melnitz, k. M. (1966). *LA ESCENA VIVIENTE*. Eudeba, Buenos Aires.

Pavis, P. (1998). *Diccionario del Teatro*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (s.f.). Obtenido de <https://www.rae.es/>

Rivera, J. E. (10 de 12 de 2016). *Repositorio Institucional UNAD*. Obtenido de
[https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/9490/5/80010%20Creacion_de_un_personaje_Stanslavsky%20\(2\).pdf](https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/9490/5/80010%20Creacion_de_un_personaje_Stanslavsky%20(2).pdf)

visiogero. (25 de Junio de 2011). *Escenario*. Obtenido de Artes Escenicas:
<https://visiogero.tumblr.com/post/6901777774/biografia-jacques-lecoq-biograf%C3%ADa-de-jacques>