

Curso de

MÁSCARA

NEUTRA

YINdeYAN

La máscara neutra nos sirve para encontrar nuestro punto de equilibrio, la página en blanco que pertenece a cada Actor y de la que partirá para construir personajes. Así como Hamlet interpretado por 2 actores diferentes no será nunca igual, el estado neutro de cada actor es diferente...

Curso de Máscara Neutra

- 1 La máscara neutra
Neutralidad

- 2 Desarrollo del Curso
Calentamiento
Ejercicios con máscara neutra
Objetivos del curso

- 3 Informaciones prácticas
Detalles
Pablo Ibarluzea

1 LA MÁSCARA NEUTRA:

La máscara neutra es un útil pedagógico desarrollado por *Jacques Lecoq* con la ayuda de *Ameleto Sartori* durante la estancia del primero en Italia.

El entrenamiento corporal ejercitado con máscara neutra conduce a quien la porta hacia la búsqueda del equilibrio y la economía de energía en el movimiento. 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

conciencia 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.

Representa un rostro neutro, en equilibrio, que sugiere la sensación física y mental del estado de calma. Este objeto, colocado sobre el rostro humano, ayuda a sentir el estado de neutralidad previo a la acción.

La máscara neutra es una máscara de referencia para todas las demás máscaras expresivas o de la *Commedia dell'Arte*. No es una máscara simbólica, sino que representa lo que hombres y mujeres tienen en común. Es la máscara de las máscaras.

Captura una expresión facial que no muestra ninguna emoción, sino que mantiene un punto de equilibrio, justo en el momento en que está a punto de cambiar la expresión. Este equilibrio se refleja en el diseño de la máscara neutra: aparente simetría perfecta, frente relajada y redondeada, apertura amplia de los ojos, y boca entreabierta, como preparada para sonreír, respirar, hablar, comer o besar, pero sin que llegue a realizar ninguna de estas acciones.

Neutralidad

La neutralidad es un estado físico y mental de disponibilidad y de receptividad hacia el mundo que nos rodea, sin conflicto interior, en un estado de calma, de inocencia y de curiosidad.

Cuando el alumnado alcanza ese estado neutro inicial, su cuerpo estará disponible, como una página en blanco en la que se podrá escribir el drama. Este estado de consciencia cargado de energía es pre-expresivo, se encuentra en la fase previa al conflicto dramático, y es similar al del actor del *Noh* japonés, del *Kathakali* hindú y a algunas otras formas teatrales donde la dinámica física ha sido entrenada para situar al actor en un estado de tensión creativa previo a la adopción del personaje.

La máscara neutra desarrolla la presencia del actor en el espacio que lo circunda, situándolo en un estado de descubrimiento, de apertura, de escucha, de disponibilidad para recibir. La expresividad del rostro del actor o la actriz

desaparece bajo la máscara neutra, por lo que el público podrá percibir con mayor intensidad el cuerpo y los movimientos de quien porta la máscara. Tras finalizar los ejercicios con máscara neutra, la persona que la porta puede quitarse la máscara y, si la ha sabido llevar, su rostro estará relajado y mostrará la disponibilidad expresiva que ha adquirido su cuerpo.

De manera general el rostro, oculto tras la máscara, renuncia voluntariamente a la expresión psicológica, que generalmente suele suministrar la mayor cantidad de información al público. El actor o la actriz con máscara se ve obligado a compensar esta pérdida de información con una gran inversión expresiva en el resto de su cuerpo, que traduzca la interioridad del personaje de manera amplificadas. Así la teatralidad y la presencia escénica salen considerablemente reforzadas. Una de las consecuencias estéticas esenciales de portar una máscara es la oposición entre un rostro neutralizado y un cuerpo en perpetuo movimiento.

2 DESARROLLO DEL CURSO:

Las sesiones comenzarán con un calentamiento de una hora de duración. Durante el mismo, se realizarán ejercicios de estiramiento y activación corporal durante los que se emplearán conceptos como: amplitud de movimiento, ritmo, calidad de movimiento, mimesis... que serán útiles a los asistentes a la hora de portar la máscara.

Ejercicios con máscara neutra

La máscara neutra requiere acción para tener vida. El estado de neutro no quiere decir inactividad sino “*tender hacia...*”. La máscara neutra debe poseer curiosidad y encontrarse en un estado de disponibilidad. Avanza en el

espacio y reacciona a medida que se va encontrando los conflictos, una vez superados no quedará huella alguna en el cuerpo el actor, dejando así espacio para los nuevos conflictos a venir. Así, la máscara neutra evita todo trabajo psicológico y se centra en el movimiento y la acción. Todos los ejercicios realizados con máscara neutra tienen un alto componente físico.

Los ejercicios con máscara neutra se distribuyen durante el curso de forma que su complejidad aumente de manera progresiva, comenzando por ejercicios simples de acercamiento a la máscara neutra para acabar con “el viaje de la máscara” que transportará al alumno a través de diversos espacios naturales y requerirá una gran entrega física.

Aunque los ejercicios con máscara neutra acostumbran a ser un trabajo personal, es posible que varios alumnos realicen los ejercicios al mismo tiempo. Este trabajo en grupo es importante para desarrollar la escucha y la presencia escénica. Las máscaras no interactúan entre ellas pero pueden compartir los espacios y situaciones.

Objetivos del curso

El trabajo con la máscara neutra mejora la consciencia corporal y la presencia escénica del actor. La máscara neutra ayuda a encontrar el estado de disponibilidad y escucha necesarios en escena. El alumno aprende a ser más económico en sus acciones. Algunos de los resultados del trabajo con máscara neutra que puede obtener son:

- Desarrollo de las capacidades expresivas de todo el cuerpo, evitando la concentración del trabajo emocional en la zona facial.
- Economía de movimientos. El actor aprende a ser más efectivo en su trabajo.
- Liberación y organización del cuerpo para la economía de energía y la eficiencia en el movimiento (fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación muscular).
- Importancia de eliminar tics y malas costumbres expresivas.

Al finalizar el curso el alumno debe ser capaz de retener el estado encontrado pero sin la máscara. Entonces veremos a un actor en el que las emociones se reparten por todo el cuerpo pero mantiene un rostro relajado, proporcionándole una mayor libertad en escena al ser capaz de dirigir su trabajo evitando ser prisionero de sus emociones.

3 INFORMACIONES PRÁCTICAS:

Fechas: 1 semana a determinar

Duración: 25h

Horarios: 5h / Día

El Curso de Máscara Neutra organizado por *YINdeYAN* está orientado a actores, bailarines, pedagogos, directores, coreógrafos y otras personas relacionadas con las artes escénicas e interesadas por el Movimiento.

Pablo IBARLUZEA (Laudío-Llodío, Álava)

Actor, Director y Pedagogo teatral diplomado por l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq (Paris), *Estudis Escènics "El Timbal"* (Barcelona) y formado al Clown en l'École Philippe Gaulier (Paris). Se ha formado a la máscara neutra con Andrej Leparsky, Marcello Magni, Jos Houben y Cristophe Marchand entre otros.

Su carrera profesional ha estado ligada principalmente al Teatro Físico/Gestual, la Improvisación y la Creación Colectiva y le ha llevado a trabajar en España, Francia, Irlanda, Holanda, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Alemania, Italia, Suecia, Rep. Checa, EEUU y Canadá.

Desde 2010 es profesor regular en l'École Philippe Gaulier (Paris), donde imparte cursos de Movimiento e Improvisación. En 2008 funda *YINdeYAN*, en cuyo seno imparte cursos profesionales de carácter internacional (Teatro Físico/Gestual, Clown y Máscaras). Además ha impartido diversos cursos a nivel internacional.

Ha dirigido espectáculos para varias compañías a nivel internacional, principalmente en creaciones basadas en procesos de creación colectiva.

“Adentrarse en el silencio es alejarse del comentario, del discurso explicativo, para entrar en la acción y darle el espacio que le corresponde a la palabra.

El silencio permanece como un poso que genera y acoge la palabra dramática, es su raíz. Paralelamente, de la inmovilidad nace el movimiento. Silencio e inmovilidad, palabra y movimiento terminan cruzándose, enriqueciéndose mutuamente en el escenario. Sin confundir la palabra con el discurso, la inmovilidad con el estatismo, y el movimiento con la gesticulación y el agitarse; un teatro de movimiento es un teatro donde los actores, además de moverse, se mueven bien, con justeza.

El reposo es el silencio del cuerpo, dijo Balzac. Me callo para luego poder hablar mejor, no enmudezco sino que me alejo un instante de las pasiones humanas, entro en un estado de calma que facilita la comprensión del mundo que me rodea, ofreciéndome ojos hacia lo invisible, y facilitando que resuenen en el interior las dinámicas, los volúmenes, el color, los ritmos exteriores. La calma, la neutralidad, es la página en blanco donde escribiremos nuestras emociones. Algo de esto tiene el trabajo con la máscara neutra.”

Sol Picó