

Laboratorio de la Máscara – The Art of the Objects

Alicia Martínez Álvarez

Documentary created by the National Center for the Arts/ the Minister of Culture of Mexico and Translation by **Ruth Rosales** for a presentation by Alicia Martinez Alvarez at **Women and Masks: A Transdisciplinary Arts-Research Conference** (Boston University 2021-2022)

Alicia Martínez Álvarez is a scenic creator who works in the plastic arts and theater. In 1992, she created the theater company named *Tablas y Diablos* (stage and light sequencer) in Xalapa Veracruz, México which twelve years later it became in *Laboratorio de la Máscara* (the Mask Laboratory). The company consolidated itself as a space for training and research of the theatrical mask and heritage mask. The exploration had taken place in different scenarios such as grounds and parks, city squares, public fountains, and museums (i.e., *Museo de Arte Moderno* – Modern Art Museum in Mexico City, Los Angeles County Museum of Art in Los Angeles, California, and the Museum of the Mask and the Puppet in Bali, Indonesia).

Spanish	English
<p><i>La Máscara</i></p> <p><i>Celebración de nuestra existencia.</i> <i>Osadía de jugar con el misterio.</i> <i>Alquimia de alma y cuerpo</i> <i>Paradoja que descubre mientras cubre</i> <i>Presencia de una vida a punto de nacer</i> <i>De cuero, papel, madera, tela o cartón, la máscara siempre encierra un enigma, es un alguien que respira, se mueve, habla y nos sorprende.</i> <i>Es un personaje, es teatro.</i></p>	<p>Alicia's voice</p> <p>The mask as...</p> <p>Celebration of our existence.</p> <p>Audacity to play with the mystery.</p> <p>Alchemy of soul and body.</p> <p>Paradox that discovers while covering.</p> <p>Presence of a life about to be born.</p> <p>Made of leather, paper, wood, cloth or cardboard, the mask always contains an enigma, it is someone who breathes, moves, speaks, and surprises us.</p> <p>It is a character; it is theater by itself.</p>
<p><i>¿Por qué teatro de máscaras?</i></p> <p><i>Porque es un evento para todas las miradas y todas las sonrisas.</i> <i>Porque las acciones y los objetos cuentan las historias.</i></p>	<p>Why mask theater?</p> <p>Because it is an eye and smiles event for everyone.</p> <p>Because actions and objects tell the stories.</p> <p>Because it brings together all artistic disciplines.</p>

<i>Porque reúne todas las disciplinas artísticas. Porque nos lleva en búsqueda de la fantasía.</i>	Because it leads us in search of fantasy.
<i>Alicia hablando</i> <i>Bienvenidos al Laboratorio de la máscara, yo soy Alicia Martínez Álvarez, directora de esta propuesta escénica.</i>	Alicia talking Welcome to <i>Laboratorio de la Máscara</i> (Laboratory of the mask). I am Alicia Martínez Álvarez, founder and director of this scenic proposal.
Aquí creamos nuestras máscaras. Utilizamos diversos materiales y un entendimiento. La máscara es escultura y teatro.	We create our own masks. We use all kind of materials and only one knowledge. The mask is sculpture and theater together.
El punto de partida es la relación entre la luz y la sombra, que es lo que le da forma al volumen. Los rasgos del personaje se delinean en este claro oscuro. Entonces surge una escultura escénica. Así creamos los rostros para contar nuestras historias.	The starting point is the relationship between light and shadow, which is what shapes the volume. Character traits are outlined in this clearing. Then a scenic sculpture arises. This is how we create faces to tell our stories.
Personaje. - ¿Todo esto? ¡Mira cuántas máscaras!	Character. - All of these? Look how much masks are here!
Habitar una máscara es lograr una respiración, una voz, una mirada, una dinámica física extra cotidiana, que se acompañen de una psicología y un temperamento.	When you dwell a mask, you are achieving a breath, a voice, a look, an extra-everyday physical dynamic, all of that together being one with its psychology and temperament.
La gramática de la máscara busca la precisión, y sin embargo no se opone a la libertad del juego que abre mundos inesperados. Transitar entre ambos es el reto. Cuando uno domina, viene un desequilibrio. Sin rigor, el juego se vuelve cualquier cosa. Sin libertad, el rigor se vuelve un opresor.	The grammar of the mask seeks precision, which is not opposed to the game's freedom. That balance opens unexpected worlds. The challenge is to know how to move through both. When one of those worlds dominates, everything is out of balance. Without rigor, the game becomes anything. Without freedom, rigor becomes an oppressor.
Cuando se conjugan estos elementos logramos la otredad que es el juego de la máscara, entonces aparece el personaje.	The character appears when these elements are combined. The mask game flow when we achieve the otherness.
No hay que inventar, la máscara propone un qué y un cómo.	There is nothing new. We don't need to figure up anything. The mask proposes what and how.
Es un lenguaje en donde el juego conduce a una libertad poética y abre mundos fantásticos, por eso seduce a grandes y pequeños.	The mask drives to a poetic liberty. It opens fantastic worlds. That's why is so attractive and can seduces young and old people.

Soy una artesana teatral, hago lo que se necesite para que el hecho teatral suceda.	I am a craftswoman of the theater. I do whatever is necessary to make possible the theatrical magic.
Mis maestros, espíritus generosos que siempre me acompañan, me ayudaron a entender quien soy, y qué puedo hacer con ello.	My teachers, who were generous spirits and always are with me, helped me to understand who I am, and what I can do with it.
Me guía también la intuición, las herramientas y los materiales.	My intuition, my tools, and all the materials that I use, are also my guide.
Alicia hablando Nos gusta contar historias, nos inspiramos en mitos ancestrales o textos clásicos. A veces nos planteamos un reto, explorar nuestras vivencias para encontrar metáforas propias.	Alicia talking We love to tell stories which are inspired by ancient myths or classic texts, but sometimes we go further and we explore our own life paths in order to find our own metaphors.
Los montajes se acompañan de talleres donde trabajamos la creación de las máscaras, la música, el juego, las acciones físicas, y la temática.	Our productions are a bundle of workshops where we make our masks, physical trainings to explore how to use the mask through physical actions, music, instruments, objects, etc. All of that according to the theme of the play.
La dramaturgia es una tarea compleja. Los largos parlamentos no son buenos cómplices con la máscara que necesita frases cortas y poéticas.	Long speeches are not good for the mask. The dramatic composition is used to be composed by short and poetic phrases.
Alicia hablando Algunas premisas del juego con la máscara:	Alicia talking: Some premises to play with the mask are:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Me detengo y respiro 2. Miro directa y francamente 3. Disocio mis acciones en movimientos precisos 4. Estoy en lo que hago y lo que digo 5. Tengo los pies en la cabeza y la cabeza en los pies 6. El espacio es mi antagonista 7. Mis emociones se vuelven esculturas corporales 	<ol style="list-style-type: none"> 1. I stop and breathe 2. I look straight and honestly 3. I dissociate my actions into precise movements 4. I am in what I do and what I say 5. I have my feet on my head and my head on my feet 6. The space is my antagonist 7. My emotions become body sculptures
El laboratorio de la máscara es también un espacio para la docencia y la creación con nuevas generaciones.	El Laboratorio de la Máscara (the Mask Laboratory) is also a space where young people

	can teach and learn the technique through the creation liberty.
Estar entre jóvenes es un regalo. La máscara les permite ser creadores en su totalidad.	Being among young people is a gift. The mask allows them to be whole creators.
Aprendo enseñando.	I learn by teaching.
Nuestro último montaje El Bosque de las Abuelas, concebido para espacios abiertos, busca dar un abrazo infinito a todas la niñas que conocen el miedo y que buscan caminitos para alejarse de él.	Our latest production, El Bosque de las Abuelas (The grandmother's Forest), was conceived for open spaces (i.e., fountains, grounds, parks), seeks to give an infinite hug to all the girls who know fear and who are looking for little paths to get away from it.