'Máscaras de madera

J. Enrique Peraza

El porqué de las máscaras

La máscara es una de las manifestaciones culturales y artísticas más universales.
La máscara, la otra caa, la otra identidad o representación, ha sido usada desde el Paleolítico por la mayoría de los grupos humanos como disfraz que oculta o revela la identidad de quien la usa.
Existe una enorme variedad de máscaras. Desde las trágicas griegas, las italianas de la Commedia Dell Arte, las japonesas del teatro Noh y Kabuki, las máscaras usadas en danzas indonesias, africanas y tibetanas, las máscaras de los sacrificios aztecas, las Bella Sound y Notka Sound de los indios norteamericanos de la costa Oeste o las máscaras esqueleto del día de todos los muertos mexicanos, por citar sólo unos pocos ejemplos de la inmensa variedad que compcne este tesoro cultural.
Entre los millones de ídolos, templos, iglesias, tumbas e imágenes que son testigos de las creencias del ser humano, las máscaras son el único objeto que el hombre ha podido ponerse encima haciéndolo parte de su cuerpo, permitiéndole expresar con toda su imaginación, un ritual, una ceremonia, una boda, un cumpleaños, la entrada en la pubertad, el cambio de las estaciones, la muerte o incluso la vida después de la muerte.
Una máscara es una cobertura de la cara, que quien la usa comunica una identidad diferente a la propia; también puede ser como un retrato o una partalla protectora para la cara. Hay innumerables variedades en sus diseños, simples y complicados, simples o móviles. Los mascareros seleccionan los materiales naturales disponibles en su medio entre los que destaca la madera pero también se emplean fibras naturales vegetales, hueso, obsidiana, metales y piedras diversas, pieles, plumas, conchas y más modernamente papel maché. tela, plástico o cartón,
Las máscaras generalmente van acompañadas con un atuendo especial con materiales y símbolos complementarios. La forma de las máscaras proceden normalmente de la naturaleza: principaimente son zoomorfas o antropomorfas. Para el tamaño, toma muy en cuenta las medidas humanas, puesto que el que las usas debe sentirse lo más cómodo posible. A veces la forma es una réplica de los rasgos naturales y otras muestra una labor de abstracción artística: un ejemplo paradigmático es el de las máscaras africanas que tanto influyeron en el cubismo de Picasso que las pudo contemplar en el Museo del Trocadero en Paris en el año 1906.

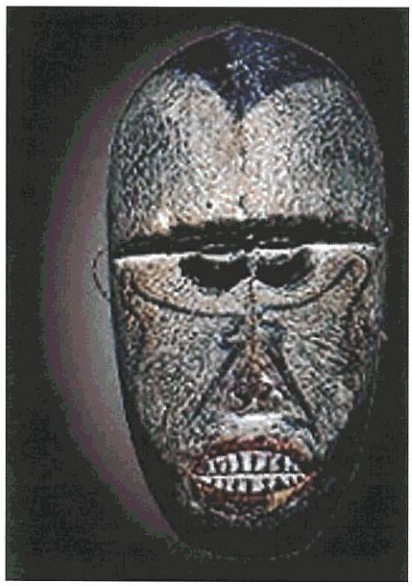
Máscaras étnicas

La máscara étnica puede parecer muy simple y fácil de hacer, pero detrás hay una destreza manual que no admite imitaciones. Cada objeto ha sido diseñadc para un ritual determinado y, en la mayoría de los casos, el artesano ha adquirido la habilidad por tradición y oficio.
En este sentido el arte tribal es sumamente conservador y anónimo. Se desarrolla muy lentamente, dentro de los límites de utilidad ritual. La tradición o ritual de las máscaras, desde las regiones más inexploradas de África, hasta las islas de Micronesia o las tribus de esquimales de Alaska, están basadas en creencias religiosas derivadas del animismo (veneración por los espíritus de los antepasados) o del politeísmo y

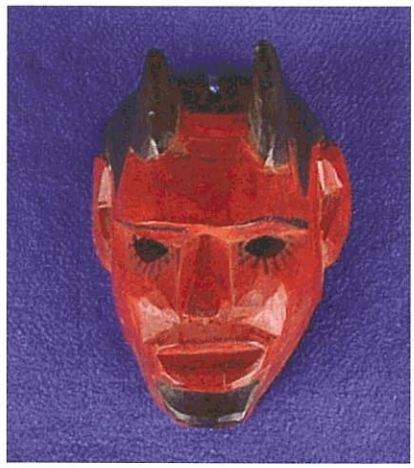
Las señoritas de Avignon de Picasso, donde Picasso empezó a interpretar los máscaras africanas

Máscara de Gabón

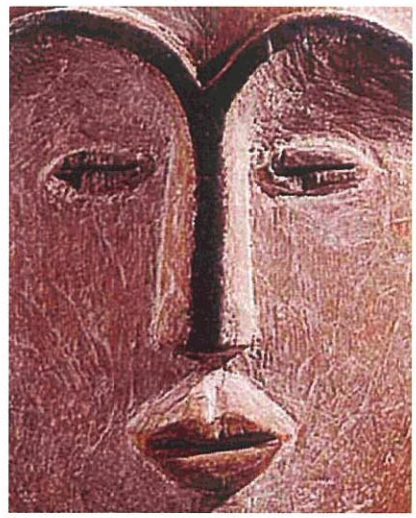
Máscara de Zaire



Máscara de Indonesia



Máscara de Guatemala

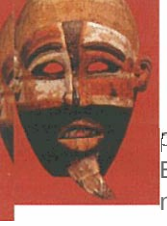


Máscara de Gabón

Máscara de Gabón

Nueva Guinea

Máscara de Potala (Nepal)



panteísmo.
En culturas tribales, las máscaras se usaban para con dos funciones fundamentales, las mágicas (chamánicas) y las lúdicas (disfraz en carnavales, teatro y otras fiestas). En el primer caso contribuyen a contactar con poderes espirituales, de protección contra las fuerzas desconocidas del universo, curaciones, catalizar purgaciones, exorcismos, curaciones y mediaciones varias entre la comunidad y las fuerzas ocultas. Por eso, generalmente las máscaras eran veneradas, temidas y respetadas no sólo por su valor estético sino también por su valor espiritual.

Uso mágico de las máscaras

En usos mágicos o chamánicos la máscara interviene de forma fundamental por el cambio de identidad que produce para entrar en comunicación con el espíritu representado.
A pesar de su imagen negativa, los chamanes fueron los primeros conocedores y expositores de esa realidad interna hoy conocida como psique; sus mitos y sus ritcs. eran útiles no sólo para influir externamente en la naturaleza, convocando lluvia, curando enfermedades, venciendo a enemigo o consiguiendo amistades, etc., sino también funcionaban hacia adentro, tocando y despertando los niveles más profundos de la espiritualidad humana. En las cutturas especialmente supersticiosas, donde las máscaras de seres sobrenaturalestenían un papel importante, la imagen creada era percibida con intensidad por el creador, imponía restricciones en su elaboración, rituales para su elaboración y hasta en el uso de las herramientas especiales.
Según esas creencias, la persona que usa la máscara se encuentra en asociación directa con el espíritu, por lo que corre el riesgo de ser afectado por él, motivo por e que debe protegerse y manifestar su respeto. Por otro lado, sin su actuación, sus posturas y los pasos de la danza, el espíritu de la máscara quedaría sin la fuerza vital completa. Así las cosas al usar la máscara, se produce una pérdida de personalidad y la adquisición de una nueva, manifestada en cambios psíquicos que pueden llegar hasta el estado de trance. Se entra en comunicacióncon otro mundo y se transforma en un ser diferente, poderoso y fuerte con una influencia y poder inusitado, se purifica y obtiene energía vital.
El valor artístico puede ser muy grande dado su carácter de artesanías muy depuradas en el tiempo.

Máscaras teatrales y lúdicas

En su aspecto lúdico, las máscaras siempre han sido usadas como un agente ritual de transfotmación. Cambiar de máscara es participar de la esencia eterna de la vida.
Los griegos fueron los primeros que uti izaron las máscaras para el teatro a través de unos pocos diseños de carácter muy marcado.
La otra gran manifestación artística fue a del teatro japonés Noh, donde las máscaras adquieren una calidad artística excepcional. Un caso parecido es el del teatro de Bali.
La cultura relacionadacon el baile, de raíces son muy antiguas. Los camavales tienen su origen en lacultura cristiana, como una forma de prepararse para la cuaresma si bien se mezcla con influencias paganas.
La máscara introduce en el carnaval el juego de convertirse en otro y en ese ocultamiento del rostro se goza la vida, al ritmo de a música.

Las máscaras como transmisión del conocimiento

En las civilizaciones más avanzadas. las máscaras son también un vehículo de transmisión de conocimientos. Los Inuit, en Alaska, o los habitantes del valle de Katmandú, en Nepal, utilizan estos iconos en representaciones que cuentan leyendas de su pasado o enseñan pasajes religiosos. De hecho, es posible hablar de una cultura asiática de las máscaras vinculada al hinduismo, cuyo máximo exponente sería el teatro de máscaras de Bali. Sus danzas son el origen de la mayor parte de las caretas exóticas en cuatro variedades. Las tres primeras son Barong, Topeng y Calonarang, bailes en los que se narran las leyendas locales, se expulsan los malos espíritus o se rinde culto a deidades locales como Dewi Durga, reina de las brujas y diosa de la muerte. La cuarta es el Wayang Topeng: es un teatro mucho más elaborado, en e que se describen fragmentos del Ramayana y el Mahabarata, los textos sagrados del hinduismo. Al norte de Polinesia, en Japón,el teatro Noh utiliza máscaras para contar historias de influencia budista. Y en México o Guatemala, la festividad cristiana de los Santos Inocentes también se celebra con los bailes de calaveras y diablitos, que combinan el catolicismo con milenarias tradiciones indígenas.

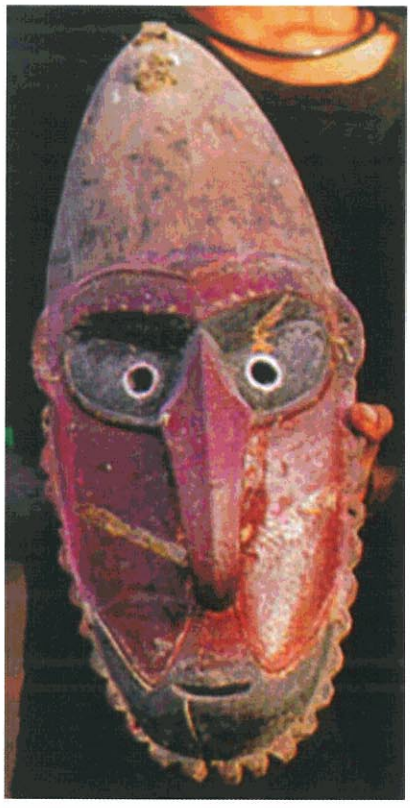
Fabricación

La máscara común se talla de una sola pieza de madera a la que se le añaden, en su caso, ojos, lengua, orejas, que se tallan por separado y se pinta y se decora.
Se corta el trozo de madera; luego, mediante plantillas u otro sistema, se marca la forma y grosor de a pieza. Se traza por atrás a zona a ahuecar así como a marca del grosor. Con un machete, azuela o hacha pequeña se marcan las facciones, se talla la nariz, la boca y se hacen as aberturas por las que el danzante podrá ver. Tetminado el tallado pone a secar la máscara al sol para que no se enjunte o se abra a poco tiempo de uso.
Una vez tallada la careta, puede seguir el proceso de «enmartarla», es decir, cubrir a superficie con una base o fondo para recibir el acabado final, especia mente si la madera tiene poro.
El siguiente paso es el pulido y después la aplicación de la pintura, en colores generalmente muy vivos que ayudan a detallar os rasgos faciales como los pliegues de la piel y la expresión de los ojos.

Caretas en África

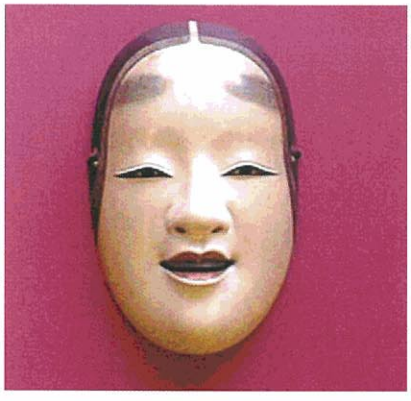
Desde hace miles de años, en numerosas tribus como los Nuna, en Burkina Faso, o los Baule, de Costa de Marfil, se utilizan las máscaras para las danzas, ritos de fertilidad o ceremonias de iniciación al matrimonio, paso a la edad adulta o muerte de un miembro de la comunidad. También es frecuenre tallar máscaras como talismanes o tótems para ahuyentar a los malos espíritus. Los Fang. de

MÁSCARA SUKU

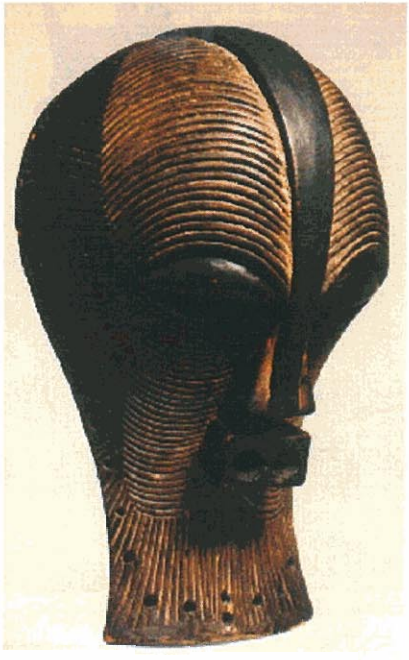


MÁSCARA DE PAPÚA NUEVA GUINEA

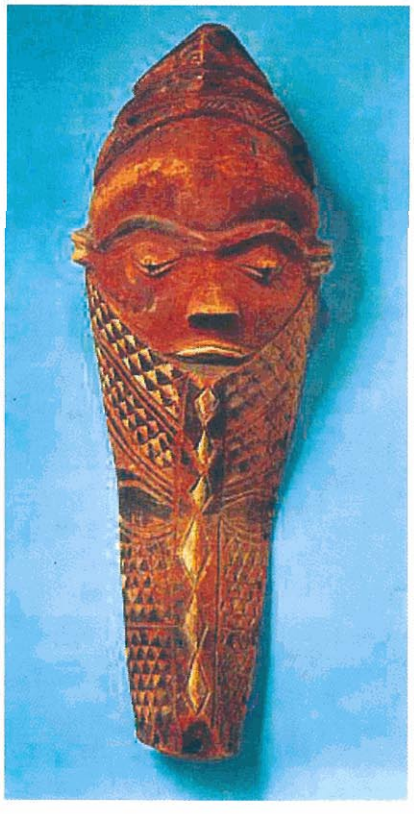
MÁSCARA DE POTALA (NEPAL)



MÁSCARA NOH DE JAPÓN



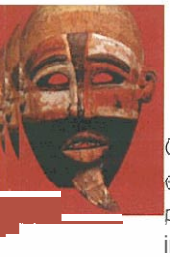
MÁSCARA DE ZAIRE



MÁSCARA DE ZAIRE

MÁSCARA DE COLOMBIA

MÁSCARA DEL DEMONIO (MÉXICO)



Guinea Ecuatorial las cuelgan en los dinteles de las puertas o los instalan en las inmediaciones de sus poblados como una suerte de barrera de protección contra sus demonios, costumbre que comparten con los habitantes de las islas de Polinesia o los sherpas del Himalaya.
En buena parte de estos rituales, los portadores de máscaras ocultan su identidad de forma permanente, incluso a los miembros de su familia. Las caretas se esconden cuando acaba a ceremonia y únicemente vuelven a ver la luz en la siguiente celebración. Con el tiempo, muchas tribus africanas --como los Luba, de Ghana-- han visto nacer en su seno sociedades secretas cuyos miembros, ocuitos tras el anonimato de sus rostros de madera, toman decisiones políticas o religiocas dentro de la comunidad.

Máscaras americanas

Las máscaras en Mesoamérica

Entre las manifestaciones espirituales en Mesoamérica la máscara revela su particular visión del mundo. La máscara ritual simboliza no sólo un dios o demonio, animal o estado espiritual, sino una relación particular entre la materia y el espíritu, lo natural y lo sobrenatural, lo visible y lo invisible y expresa rruy bien su pensamiento espiritual. Una sensibilidad intuitiva hacia lo sobrenatural que va desde sus orígenes chamánicos, hasta la complejidad y sutileza de la religión azteca. Es una forma de dar voz a los dioses y al reino de los espíritus que se comunican con el mundo. Como ejemplo tenemos al dios de la lluvia, presente en casi todos los pueblos, símbolo no sólo de los cultivos, sino de la propia vida.

México

En el mundo indígena mexicano cada persona, desde que nace, tiene su nahual, es decir, su doble animal con quien comparte su vida.
Lacivilización olmeca, con importante presencia en el centro y e sur de México desde 1200 ya600 a.C. se valía de máscaras de hombres-jaguar con rasgos felinos para las danzas dedicadas al sol y la luna, las guerreras, rituales y místicas.
El virrey Don Juan de Acuña prohibió en la Nueva España el uso de máscaras para evtar la superstición. La misma orden prohibía que los hombres salieran vestidos de mujeres o las mujeres de hombres, así se tratara de paseos o danzas. Según e Bando, se consideraba máscara todo aquello que cubriera o medio cubriera el rostro o parte de él.
En México hay una gran variedad de máscaras aunque las más extendidas son las de los rituales funerarios.
Se utiliza madera de ayacahuite o colorín, copal y copalillo, mezquite, zompantle, junco y cedro de diferentes grosores.
Los personajes son calaveras, ermitaños, pastores, diablos, pilatos; moros y cristianos, santiagos, negros, etc.
Son famosas las máscaras Cotopaxi y de Michoacán.
En la población de Tlatempa, los ojos de vidrio son movibles, con grandes pestañas, barbas, dientes de oro y lunares y represen rostros de mujeres y hombres europeos.
En Oaxaca las máscaras de madera son famosas por representar tigres, panteras, leones, conejos y toros.
Las máscaras de Teotihuacan son taladas en jade, jadeita, andesita u otras piedras, muchas con incrustaciones de concha y obsidiana en los ojos, formaban parte de las ofrendas funerarias y se colocaban sobre e rostro de los muertos.

Costa Rica

Las máscaras en Costa Rica son una mezcla de influencias autóctonas y europeas. Los festivales de los Diablitos y los Negriios de Boruca, por ejemplo, son un claro reflejo de influencias de a pos-Conquista.
Las máscaras de Boruca son de madera y muestran personajes zoomórficos y de tnnsformación, humanos-jaguares, humanos-chanchos, humanos-murciélagos, diablos y humanos-mulas, siempre con el acento en los cachos, los dientes, en los ojos salidos y as lenguas. La imaginería, mitad animal, sugiere restos de nahualismo y auto-transformación chamánica en los espíritus de animales sagrados muy corrientes en Centroaménca.

Guatemala

La vieja tradición se encuentra fundamentalmente en Antigua, heredada de los españoles a base de madera esculpida y pintada.

Paraguay

Son famosos los Enmascarados de Aguero.
Los Apyte. encargados de dirigir y proteger a fiesta de las energías negativas, llevan espejos y papeles luminosos para reflejar y contrarrestar la luz maligna.
Los Hombres Animales: venado (guasu), armadillo (tatu), jabalí y pájaros, son almas reencamadas, llevan la máscara del cuero disecado de la cara del animal. El Ayeri o venado representa a la inocencia, al chaman más bueno.
El jabalí, representa el rechazo. El tatu representa a las personas normales, que no son chamanes. Aguero Kerymba representa el alma del guerrero con rostro humano estilizado. Aguero con plumas lleva rostro humano representa e alma de los paye reta (chamanes buenos) o muertos que se encuentran en el tercer cielo y en e carnaval bajan en forma de pájaros para visitar a lo vivos.
Las Aña son las almas en pena. Llevan mascaras de madera con expresiones caricaturescas; algunas variantes llevan con cuernos como el demonio y se las denomina aña hati (alma con cuernos).

Colombia

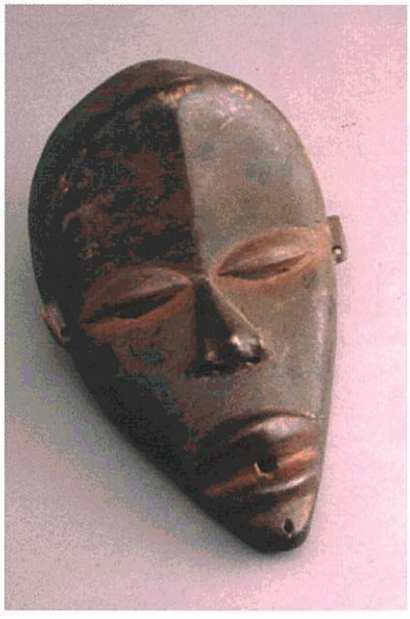
La ceiba roja es la materia prima principal de las máscaras en Colombia. El tronco de este árbol tropical se consigue en los alrededores de Galapa y en poblaciones como Guaimaral. Las máscaras se utilizan para representar comedias y tragedias tales como el baile folklórico «Los Diablitos», muy conocido en Salcoatitán. La danza se representa todos los años, el 24 de diciembre. Intervienen seis parejas que portan llamativas vestimentas, en colores muy vivos con máscaras. En sus manos, llevan guitarras, dulzainas, violines, zanbumbas, quijadas de burro (charanga), asiales, que sirven para interpretar

Máscara de Costa de Marfil

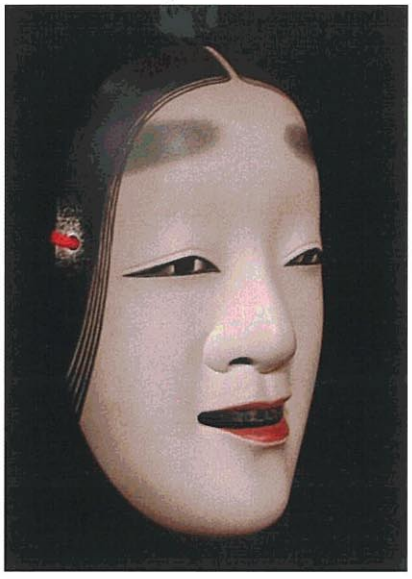
Máscara de Gabón

Máscara del Himalaya

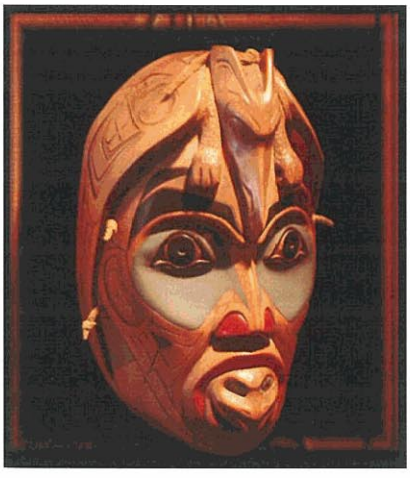
Máscara de Camerún



Máscara de Liberia

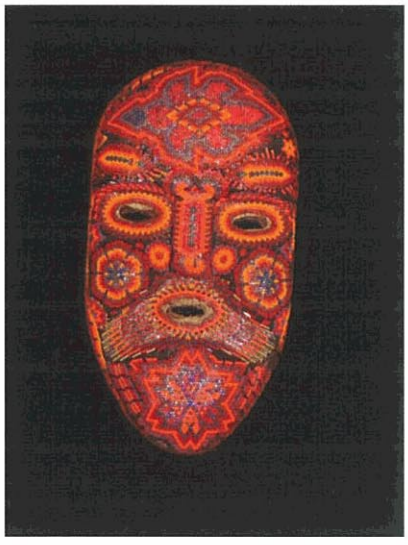


Máscara de teatro Noh, Japón

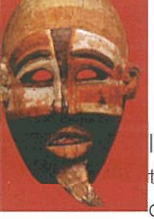


Máscara de Canadá

Máscara de Timor Oriental



Máscara de Zanzíbar



la niúsica que acompaña al tradicional baile. E mensaje de la danza es la lucha entre e bien y e mal.

Puerto Rico

En Puerto Rico, la tradición de las máscaras se presenta mayormente en zonas costeras como Loíza, donde hay una mayor concentración de habitantes de descendencia africana. Muchas están hechas de cáscaras de coco y otros nateriales con protuberancias de madera, además de colores muy brillantes. Las máscaras son populares, también, en los pueblos de Ponce y Hatillo. donde se celebran festivales de máscaras en febrero y diciemb-e.

Máscaras de los indios norteamericanos

Los indios norteamericanos han tenido una particular unión con esa naturaleza imponente que les proporcionaba alimento y guarida. Especialmente en las tribus del Noroeste (lo que es hoy a frontera entre Canadá y el norte de EEUU) los indios mantenían una relación muy estrecha con los grandes árboles de a costa (los cedros y el Abetos Douglas) de los que obtenían materiales de construcción, transporte y abrigo. Las máscaras son representaciones en madera de animales, especialmente animales místicos como el pájaro de trueno y el cuervo, pero también de animales más corrientes como el oso y el lobo. Con la máscara y la túnica, los indios danzan al ritmo de los tambores. La danza es el momento culmen de relación con estas criaturas mitológicas. En las ceremonias potlach, ouien lleva a máscara hace el papel del espíritu de los animales extraordinarios. El *potlach* se realiza en el templo, al aire libre o en una canoa en medio del lago: los remeros golpean con el mango rítmicamente a la vez que un canto hondo y grave surge de sus gargantas.

El Ártico

En e siglo XIX las máscaras y la danza ritual eran aspectos importantes de los pueblos Alutiiq. Particularmente durante las ceremonias de invierno eran parte integral de las representaciones de leyendas y mitos y comunicaban conocimiento y valores míticos para el bienestar de los miembros de la comunidad. Algunas máscaras se creía que tenían un poder transformador que facilitaba la comunicación con el mundo de los espíritus, mientras otras representaban. a menudo con humor, figuras legendarias o caracteres míticos. Sólo parte de estas máscaras permanecen en la cultura actual. Frecuentemente las máscaras eran quemadas al finalizar la ceremonia.

Asia

Corea

A partir de épocas prehistóriras, los coreanos han desarrollado formas intrigantes de cultura a través de sus ritos. En la época de estados tribales había ritos agrícolas tales como el Yeongo, al ritmo de tambores para invocar los espíritus, e Dongmaeng, o la ceremonia de la cosecha, y e Mucheon, a danza dedicada al cielo. Cuando la dinastía de Joseon suprimió e budismo en favor del confucianismo, a cultura popular tradicional de Corea sufrió un cambio radical. Las costumbres tradicionales asociadas al budismo empezaron a declinar, mientras que los fundados en el confuncianismo, se desarrollaron tipos representativos de juegos populares y danzas dramáticas de enmascarados.

Este baile dramático con máscaras empleaba caracteres, animales, o seres sobrenaturales implicados en a historia de su civilización.

A'mediados del siglo XVII fueron impuestas las variedades locales realizadas por las compañías teatrales itinerantes.

En Nepal y el Himalaya se encuentra también una interesante tradición de máscaras rituales, lo mismo que en la India.

Las máscaras del teatro Noh en Japón

El Noh es una forma de teatro japonés de casi 700 años de antigüedad que tiene sus orígenes en los rituales relacionados con la cosecha de arroz y con a entretenimiento en los templos budistas. La actuación se realiza de una forma lenta, pausada y elegante. La escenografía es casi inexistente.

La principal característica de esta forma de teatro es que los actores utilizan unas máscaras que representan a determinadas personas, expresiones, dioses, etc. Existe una máscara específica para cada personaje. En su ejecución sólo participan hombres vestidos con trajes tradicionales que emplean un idioma muy arcaico, acompañados de instrumentistas que se sitúan en un lado del escenario. Precisamente esta síntesis de factores hace que sea fácil de comprender y. al ser una percepción fundamentalmente visual. estimula la libre imaginación del espectador.

En esta puesta en escena cobran un valor especial las máscaras de madera tallada que. aunque aparentemente carentes de expresión. pueden expresar todo tipo de emociones y sentimientos dependiendo de como se actúe, desde a cara de llanto hasta a cara sonriente con una misma máscara.

Oceanía y las Islas del Pacífico

Nueva Guinea, al norte, y Nueva Zelanda, a sur de Australia, son las dos grandes islas del océano Pacífico, ambas con una rica tradición de máscaras de madera.

Melanesia, que comprende Nueva Guinea. Nueva Caledonia, islas Fidji, islas Salomon y Nuevas Hébridas o Vanuatu, admiten una inmensa variedad de expresiones artísticas y un arte muy original.

En escultura, los habitantes del gran río Sepik realizan numerosos rostros humanos con nariz en forma de gancho, que puede estar en relación con e arraigado culto a los pájaros. También elaboran estatuas rituales, como los «Korwar». En Nueva Irlanda, al nordeste de Nueva Guinea, destacan las máscaras malagann, decoradas con figuras de serpientes, peces y aves. como símbolos de a tierra, el mar y e aire. Por su parte, en Nuevas Hébridas se elaboran las máscaras nampuki, con evidentes fines funerarios. En as islas Salomon e arte se inclina a la realización de máscaras humanas y estatuas de antepasados □