

KABUKI

Un teatro nacional vibrante y emocionante

El *kabuki* es una de las cuatro formas del teatro clásico japonés, y las otras son *noh*, *kyogen* y el teatro de marionetas *bunraku*.

El *kabuki* se desarrolló durante los más de 250 años de paz del periodo Edo (1600–1868). Los gustos de la cultura de los comerciantes que se desarrolló durante este tiempo se reflejan en los magníficos vestuarios y escenarios de *kabuki*, y en sus obras, que contienen héroes que desbordan la realidad y gente normal que trata de reconciliar sus deseos personales con sus obligaciones sociales.

En contraste con otras formas del teatro clásico japonés, el *kabuki* continúa siendo muy popular, y sus obras se representan a menudo ante un público entusiasta en teatros como Kabukiza, en Tokio, Minamiza, en Kioto, y Shochikuza, en Osaka.

Historia del *kabuki*

Los artistas de *kabuki* durante los primeros años del género fueron principalmente mujeres. Se cree que el *kabuki* tiene su origen en las danzas y en el teatro ligero representado en Kioto en 1603 por Okuni, una mujer que trabajaba en el santuario de Izumo. La palabra *kabuki* tiene connotaciones de lo escandaloso, lo poco ortodoxo y lo que está de moda, y empezó a utilizarse con los actores de la compañía de teatro popular de Okuni y sus imitadores. Como uno de los negocios secundarios de las *onna* (mujeres) de los teatros de *kabuki* era la prostitución, el shogunato Tokugawa no vio con buenos ojos este tipo de teatro y lo prohibió en 1629, e ilegalizó que las mujeres apareciesen en los escenarios. Entonces se hizo popular el *wakashu* (chicos jóvenes) *kabuki*, pero en 1652 este teatro también fue prohibido debido a los efectos perniciosos sobre la moral pública que causaban las

Kabuki de Okuni

Esta parte de una pintura del siglo XVII sobre biombo muestra una escena de una representación del grupo teatral de Okuni, la mujer considerada como creadora del *kabuki*.
© Museo Nacional de Kioto

actividades de prostitución de los jóvenes actores.

Al quedar prohibida la actuación de las mujeres y los chicos, el *kabuki* se convirtió en un teatro cuyos actores eran hombres maduros solamente, aunque antes de permitir que el *yaro* (hombres) *kabuki* volviese a actuar, el gobierno exigió que los actores evitaran las escenas sensuales y siguieran las convenciones más realistas del teatro *kyogen*.

El siglo posterior a la autorización legal para la actuación de actores masculinos presenció muchos cambios en el *kabuki*. El papel de *onnagata* (imitadores de mujeres) se hizo mucho más sofisticado, e Ichikawa Danjuro (1660–1704) fue el precursor en Edo (ahora Tokio) del estilo masculino y fuerte llamado *aragoto* (tipo duro), mientras que Sakata Tojuro I (1647–1709) desarrolló el estilo refinado y realista llamado *wagoto* (tipo suave) en la zona de Kioto y Osaka.

El escenario de *kabuki* evolucionó poco a poco imitando al escenario de *noh*, y se añadieron telones que facilitaban la puesta en escena de obras complejas con múltiples actos. El pasillo *hanamichi* entre los espectadores empezó a usarse frecuentemente y se convirtió en otro escenario para lo que ahora son las extravagantes entradas y salida de *kabuki*. El escenario giratorio se usó por primera vez en 1758.

En la cultura de los comerciantes del siglo XVIII, el *kabuki* se desarrolló compitiendo y cooperando a la vez con el teatro de marionetas *bunraku*. Chikamatsu Monzaemon (1653–1724), considerado como uno de los más grandes dramaturgos de Japón, escribió algunas obras directamente para *kabuki*, aunque se dedicó a escribir para el teatro de marionetas después de 1703. Por ese tiempo, el *kabuki* fue eclipsado temporalmente por la popularidad del teatro de marionetas de la zona de Kioto y Osaka. Para poder competir, el *kabuki* adoptó muchas obras de *bunraku*, y hasta los actores empezaron a imitar los movimientos distintivos de las marionetas.

La caída del shogunato Tokugawa en 1868 trajo consigo la eliminación de la clase samurái y de toda la estructura social que había sido la base de la cultura de los comerciantes, de la cual formaba parte el teatro *kabuki*. Se intentó, sin éxito, introducir ropas e ideas occidentales en el *kabuki*, pero los principales actores como Ichikawa Danjuro IX (1838–1903) y Onoe Kikugoro V (1844–1903) pidieron con insistencia volver al repertorio clásico de *kabuki*. En el siglo XX, escritores como Okamoto Kido (1872–1939) y Mishima Yukio (1925–1970), que no tenían ninguna conexión directa con el mundo del *kabuki*, escribieron obras como parte del movimiento *shin kabuki* (nuevo *kabuki*). Estas obras combinaban formas tradicionales con innovaciones del teatro moderno, pero sólo unas pocas llegaron a incorporarse al repertorio del *kabuki* clásico.

Permaneciendo fiel a sus raíces tradicionales, tanto en la puesta en escena de las obras como en la jerarquía muy unida de las familias de los actores que define la palabra *kabuki*, este tipo de teatro es en la actualidad una parte vigorosa e integral de la industria del entretenimiento en Japón. Los actores más importantes de *kabuki* se encuentran también entre las celebridades más famosas del país, e interpretan frecuentemente tanto papeles tradicionales como papeles modernos en obras de la televisión y el cine. Por ejemplo, el famoso *onnagata* Bando Tamasaburo V (1950) ha trabajado en muchas obras de teatro y películas que no son *kabuki*, casi siempre interpretando papeles de

Traje de kabuki
En este extravagante traje de *kabuki* del periodo Edo se muestran un águila y un dragón.
© Museo Nacional de Tokio

mujer, y también ha dirigido varias películas. En 1998, la ceremonia llamada *shumei* (adquisición de nombre) en la que el actor Kataoka Takao (1944) recibió el prestigioso nombre artístico de Kataoka Nizaemon XV fue televisada en Japón como un acontecimiento mediático de gran importancia.

Elementos del teatro kabuki

Obras

Las obras de *kabuki* se dividen en tres categorías principales: *jidai-mono* (obras históricas), *sewa-mono* (obras domésticas) y *shosagoto* (danzas). Aproximadamente la mitad de las obras que aún se interpretan en la actualidad fueron escritas tradicionalmente para el teatro de marionetas.

Aunque las obras históricas trataban de incidentes contemporáneos de la clase samurái, éstas se modificaban, muy ligeramente, y se ambientaban en tiempos anteriores al periodo Edo para evitar así tener problemas con los censores del shogunato Tokugawa. Un ejemplo de esto es la famosa obra *Kanadehon Chusingura*, que cuenta la historia del incidente de los 47 *ronin* (samuráis sin señor) en 1701–1703, pero que se ambientó en el periodo Muromachi (1333–1568).

Las obras domésticas eran más realistas que las históricas, tanto en sus diálogos como en sus vestuarios. Para los espectadores, una obra doméstica nueva debió haber sido casi como un reportaje informativo, ya que este tipo de obra trataba frecuentemente de un escándalo, un asesinato o un suicidio ocurrido recientemente. Una variante de las obras domésticas fue *kizewa-mono* (obra doméstica “desnuda”), que alcanzó popularidad a principios del siglo XIX. Estas obras eran conocidas por su representación realista de las capas más bajas de la sociedad, pero tendían a ser sensacionalistas, y usaban la violencia y motivos escandalosos junto con trucos

Ichikawa Danjuro I
Las escenas de *kabuki* fueron un tema popular de *ukiyo-e*. Esta impresión mediante la técnica de grabado en madera de finales del siglo XVII, del artista Torii Kiyomasu, muestra al famoso actor Ichikawa Danjuro en el papel del héroe folclórico Soga no Goro.
© Museo Nacional de Tokio

escénicos elaborados para atraer a un público cada vez más hastiado.

Las danzas, como *Kyo-ganoko musume Dojoji* (*La bailarina del templo*) han servido de escaparate para mostrar el talento de los *onnagata* más destacados.

Actores y papeles

El *kabuki* es, sobre todo, un teatro de actores donde las obras sirven principalmente como vehículos para resaltar los talentos de las estrellas. Mientras que muchos admiradores del *kabuki* tienen, sin lugar a dudas, sus obras preferidas, muchos vienen al teatro para ver a sus actores favoritos independientemente del papel que éstos representan.

Cada actor forma parte de una familia de actores, y cada familia tiene un estilo y una forma de actuar específicos para cada papel. La más famosa de las líneas de familias del *kabuki* es la que dirige Ichikawa Danjuro XII (1946). Un actor que hereda el nombre de Ichikawa Danjuro no sólo debe dominar la forma en que su predecesor representaba sus papeles, sino que debería añadir también sus matices personales. Otras líneas de familias importantes son las dirigidas por Onoe Kikugoro VII (1942) y Nakamura Utaemon VI (1917).

Tal vez el aspecto más famoso del *kabuki* sea el uso de *onnagata*, actores masculinos en papeles femeninos. El ideal del *onnagata* no es imitar a las mujeres, sino expresar simbólicamente la esencia de la feminidad. Los intentos de introducir mujeres en *kabuki* en la era moderna han fracasado. El *onnagata* es una parte tan integral de la tradición del *kabuki* que su sustitución por mujeres resulta sumamente improbable.

Un aspecto muy importante del teatro *kabuki* consiste en mostrar gestos y formas estilizados (*kata*). Esto incluye los movimientos de lucha estilizados como danzas (*tate*) y los movimientos especiales usados durante las entradas (*tanzen*) y salidas (*roppo*) hechas por el *hanamichi*. Posiblemente el *kata* de *kabuki* más importante sea el *mie* (adoptar una pose). Al alcanzarse el clímax de una escena, el actor, después de una serie de movimientos estilizados, se detiene completamente, adoptando una pose que se caracteriza por su mirada fija. Los *kata* más extravagantes pueden verse en las obras históricas, no en las domésticas.

Costumbres y maquillaje

Mientras que los vestuarios usados en las obras domésticas son a menudo representaciones

realistas de las ropas del periodo Edo, las obras históricas emplean con frecuencia magníficas túnicas bordadas y largas pelucas que nos recuerdan las que se pueden ver en el teatro *noh*. En las danzas de los *onnagata* se presta una atención particular a la belleza de sus vestuarios.

Una característica bien conocida del *kabuki* es el extravagante maquillaje llamado *kumadori* que se emplea en las obras históricas. Hay aproximadamente cien de estos estilos parecidos a máscaras en el que el color y los diseños usados simbolizan aspectos del personaje. El color rojo tiende a ser bueno, y se usa para expresar virtud, pasión o poder sobrehumano, el azul es malo, y expresa tendencias negativas como la envidia o el miedo.

Música del kabuki

El instrumento musical más importante usado en *kabuki* es el *shamisen* de tres cuerdas. Incluidos entre los géneros musicales que se interpretan sobre el escenario en frente de los espectadores está el estilo de música lírica *nagauta* (canción larga) y varios tipos de música narrativa en la que el que canta va acompañado de uno o más *shamisen* y, a veces, otros instrumentos. El conjunto habitual para la música *nagauta* incluye varios músicos de *shamisen*, así como también cantantes y otros artistas que tocan los tambores y las flautas.

Además de la música interpretada en el escenario, hay también cantantes y músicos que tocan el *shamisen*, la flauta y una variedad de instrumentos de percusión que se encuentran fuera del escenario. Estos son los que proporcionan varios tipos de música de fondo y efectos de sonido.

Un tipo especial de efecto de sonido en *kabuki* es el dramático “crujido” producido por dos bloques de madera (*hyoshigi*) golpeados uno contra otro o contra un tablero de madera.

Dos obras de kabuki

A continuación se ofrece un breve resumen de una obra histórica y de otra doméstica.

Kanjincho (La lista de suscripción)

Esta *jidai-mono* (obra histórica) está considerada por muchos como la más popular del repertorio *kabuki*; es una adaptación de la obra de *noh* llamada *Ataka*. El valiente guerrero Minamoto no Yoshitsune (1159–1189) huye hacia el norte para

Kabukiza

El teatro Kabukiza, en el distrito de Ginza, Tokio, fue inaugurado en 1889. El edificio actual fue construido en 1951 en el mismo estilo magnífico que su predecesor, un edificio de 1925 destruido en los bombardeos de 1945.

© Kodansha International

no ser capturado por su hermanastro, el fundador del shogunato Kamakura, Minamoto no Yoritomo (1147–1199), que sospecha injustamente de la lealtad de Yoshitsune. Yoshitsune se disfraza como uno de los portadores de Benkei, su leal criado.

Togashi Saemon, el oficial a cargo del punto de control de Ataka, en la provincia de Kaga (parte de la actual prefectura de Ishikawa), explica a modo de introducción que el punto de control ha sido establecido para capturar a Yoshitsune, quien probablemente esté viajando hacia el norte disfrazado de *yamabushi* (asceta budista de las montañas).

Yoshitsune y sus hombres entran a lo largo del *hanamachi* (una rampa “camino de flores” que se dirige hacia el exterior del escenario). No llevan los documentos de identificación necesarios, pero Benkei, actuando como líder del grupo, intenta convencer a Togashi de que están recolectando dinero para reconstruir el templo de Todaiji en Nara. Al sospechar que se trata de una treta, Togashi se enfrenta a Benkei y le pide que lea la lista de suscripción (*kanjincho*) que debería tener si en realidad estuviera solicitando donativos. En una escena muy famosa, Benkei saca un papel en blanco enrollado y pretende leerlo.

Impresionado por la habilidad y devoción de Benkei, Togashi los deja pasar a pesar de darse cuenta de quiénes son. Sin embargo, uno de los hombres de Togashi sospecha del delicado aspecto que presenta uno de los portadores que resulta ser Yoshitsune disfrazado. Benkei golpea y reprende a Yoshitsune para convencer a Togashi de que su sirviente no puede ser realmente su amo. De nuevo, impresionado por la lealtad de Benkei, el compasivo Togashi los deja partir.

Una vez pasado el punto de control, Benkei ruega el perdón de Yoshitsune por haberle golpeado, pero Yoshitsune alaba sus recursos. Después de que los demás personajes han salido del escenario, Benkei expresa su alegría en una famosa salida, o *roppo* a lo largo del *hanamichi*.

Aoto-zoshi hana no nishikie

Esta *sewa-mono* (obra doméstica) es popularmente conocida como *Benten Kozo* (*Benten el ladrón*); fue escrita por Kawatake Mokuami (1816–1893), el autor teatral más importante de finales del periodo

Teatro de kabuki

Este *ukiyo-e* del siglo XVIII, obra de Okumura Masanobu, muestra el interior de un teatro de *kabuki*.

© Museo Nacional de Tokio

Edo. Originalmente consistió en cinco actos, pero en la actualidad se interpretan los actos tercero y cuarto, y algunas veces el quinto.

La obra representa las hazañas del pícaro Benten Kozo Kikunosuke y la banda de cinco ladrones de la cual él era integrante. En el tercer acto, Benten, disfrazado de hija de un samurái y acompañado de otro ladrón que pasa por ser su sirviente, entra en una tienda de kimonos, donde pretende robar algunas telas. Cuando Benten es acusado falsamente de robar y golpeado por un dependiente, él y su compinche exigen una compensación, pero un samurái que se encuentra por allí se da cuenta y deja al descubierto el truco empleado para la extorsión. Luego, en una de las escenas más famosas de la obra, Benten muestra el tatuaje que lleva en su hombro y proclama que es un criminal, pasando de hablar de la forma amanerada de una joven bien nacida a la manera de hablar de un ladrón.

En realidad, el samurái que dejó al descubierto a Benten es Nippon Daemon, jefe de la banda de ladrones y todo ello formaba parte de una trama más grande para robar más tarde en la tienda.

Todos sus planes se estropean y, en el cuarto acto, los cinco ladrones huyen a la ribera de un río con la policía persiguiéndolos. En otra famosa escena, los integrantes de la banda, vestidos con bellos kimonos y paraguas, desfilan por el *hanamichi* hacia el escenario principal y se presentan a sí mismos desafiando a la policía que se encuentra en el fondo.

El quinto acto, rara vez representado, incluye una escena dramática en la que Benten Kozo huye solo al techo del templo Gokurakuji, donde primero lucha contra la policía y luego se suicida.