

NOH Y KYOGEN

El teatro vivo más antiguo del mundo

Interpretación del *noh*

Escena de Hirota Yukitoshi del drama *noh Kagetsu* (Flores y luna) representado en el 49º Evento Noh Conmemorativo. (Foto cortesía de la Asociación de Actores de Nohgaku).



El *noh* y el *kyogen* son dos de las cuatro formas de teatro clásico de Japón, y las otras dos son el *kabuki* y el *bunraku*. El *noh*, que en el sentido más amplio incluye el teatro cómico *kyogen*, desarrolló una forma teatral característica ya en el siglo XIV, lo que hace de él el teatro profesional más antiguo del mundo. Aunque el *noh* y el *kyogen* se desarrollaron juntos y son inseparables, también son en muchos casos exactamente contrarios. El *noh* es fundamentalmente un teatro simbólico donde lo más importante es el ritual y la sugerencia de una atmósfera estética rarificada. En el *kyogen*, por otra parte, lo más importante es hacer reír a la gente.

Historia del teatro *noh*

A principios del siglo XIV, grupos de teatro

que seguían diversas tradiciones teatrales con siglos de antigüedad hacían giras y actuaban en templos, santuarios y fiestas, a menudo con el patrocinio de la nobleza. El género de interpretación llamado *sarugaku* fue una de esas tradiciones. Las brillantes obras y los actores Kan'ami (1333–1348) y su hijo Zeami (1363–1443) transformaron el *sarugaku* en *noh*, dándole básicamente la misma forma que aún se emplea para interpretar en la actualidad. Kan'ami introdujo en el *sarugaku* los elementos de la música y la danza de la popular forma de entretenimiento *kuse-mai*, y atrajo el patrocinio de Ashikaga Yoshimitsu (1358–1408), un shogun Muromachi.

Tras la muerte de Kan'ami, Zeami pasó a ser el líder del grupo Kanze. El continuo patrocinio de Yoshimitsu le brindó la oportunidad de refinar todavía más los principios estéticos del *noh* del *monomane* (la imitación de las cosas) y el *yugen*, un ideal

Escenario de *noh*

En abril de 2017, el Escenario de Noh de la escuela Kanze se trasladó desde Shibuya-ku en Tokio, a un complejo en Ginza, y todo el escenario de ciprés se trasladó tal cual. Este teatro es la base de actividad del estilo Kanze, el cual es una escuela de música Noh, y tiene más de 100 años de historia. (Foto cortesía del GINZA SIX)



estético influenciado por el zen que enfatizaba la sugerencia del misterio y la profundidad. Además de escribir algunas de las obras más conocidas del repertorio *noh*, Zeami escribió una serie de ensayos que definieron las normas para interpretar el *noh* en los siglos posteriores.

Tras la caída del shogunato Muromachi, el *noh* recibió un generoso patrocinio del líder militar Toyotomi Hideyoshi, y en el siglo XVII el *noh* se convirtió en “propiedad oficial” del shogunato Tokugawa. Durante aquellos años, las interpretaciones se hicieron aún más pausadas y solemnes que en tiempos de Zeami.

Con la caída del shogunato, el *noh* en el periodo Meiji (1868–1912) se mantuvo vivo gracias a la dedicación de actores como Umekawa Minoru I (1828–1909) y al patrocinio de la nobleza. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el *noh* ha tenido que depender completamente del público. En la actualidad, el *noh* continúa recibiendo el apoyo de un pequeño pero dedicado grupo de amantes del teatro, y de un número considerable de aficionados que pagan por recibir lecciones de las técnicas de canto y danza empleadas en el *noh*. En los últimos años, el *noh* interpretado en el exterior durante la noche y bajo la luz de la lumbre (llamado *takiginoh*) se ha hecho cada vez más popular, y en el verano se representan muchas obras en templos budistas, santuarios sintoístas y parques.

Elementos de una interpretación de *noh*

Escenario

El escenario del *noh*, que originalmente estaba en el exterior, ahora está situado habitualmente dentro de una estructura grande que es, en sí misma, una obra de arte. El escenario principal, que mide 5,5 por 5,5 metros, está construido con madera de ciprés japonés (*hinoki*) pulida y está cubierto por un magnífico tejado de estilo sintoísta, y también hay un puente (*hashigakari*) que sirve como pasillo hacia el escenario. A derecha e

izquierda del escenario principal hay zonas donde se sientan los músicos y el coro. El pino pintado en la pared trasera sirve como fondo único para todas las obras, y las palabras de los actores y el coro son el complemento del escenario.

Los tres o cuatro músicos (*hayashikata*) se sientan en el fondo del escenario y tocan la flauta, el tambor de mano pequeño (*kotsuzumi*), el tambor de mano grande (*otsuzumi*) y, cuando la obra lo requiere, el tambor grande apoyado en el suelo (*taiko*). El coro (*jiutai*), cuyo papel principal consiste en cantar las palabras y los pensamientos del personaje principal, se sienta a la derecha del escenario.

Máscaras, papeles, trajes y accesorios

Mucha gente, tanto en Japón como en el extranjero, que tiene un conocimiento directo escaso o nulo del teatro *noh*, ha entrado no obstante en contacto con el *noh* a través de sus famosas máscaras, que a menudo se muestran en museos y en exposiciones especiales. Las muchas variaciones de máscaras existentes se pueden dividir en varios tipos generales como, por ejemplo, las de mujeres jóvenes, hombres ancianos y demonios, e incluso entre máscaras usadas para el mismo papel hay niveles de dignidad diferentes (*kurai*) que afectan a cómo se va a interpretar el papel y la obra en general. La alegría y la tristeza se pueden expresar con la misma máscara haciendo ligeros cambios en la forma en que las sombras caen sobre sus rasgos.

Habitualmente sólo el personaje principal (*shite*) lleva máscara, aunque en algunas obras también llevan máscaras los personajes que lo acompañan (*tsure*). Los personajes secundarios (*waki*), los personajes que los acompañan (*wakitsure*) y

Interpretación de *kyogen*

Okura Yataro representando *Boshihari* (Atado a un palo) en la quinta representación de dramas *noh* incluidos en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. (Foto cortesía de la Asociación de Actores de Nohgaku)



los personajes que hacen de niños (*kokata*) no llevan máscaras.

Además de por las máscaras, el *noh* también es conocido por sus trajes extravagantes con dibujos atrevidos, los cuales crean un contraste muy marcado con el escenario vacío y los movimientos restringidos. Un traje de *shite*, con cinco capas y una prenda exterior de rico brocado crea una figura impresionante en el escenario, un efecto que se realza en algunas obras con una peluca de color rojo o blanco brillante.

La habilidad del *shite* y *waki* de expresar mucho sólo con un gesto se refuerza con el uso de varios accesorios de mano, el más importante de los cuales es el abanico plegable (*chukei*). El abanico se puede usar para representar un objeto, como una daga o un cucharón, o una acción, como hacer una seña o una contemplación de la luna.

Programa y obras

Un programa de *noh* tradicional incluye cinco obras de *noh* intercaladas con tres o cuatro de *kyogen*, pero un programa actual tiene probablemente dos o tres obras de *noh* separadas por una o dos de *kyogen*. Tanto el programa como cada obra individual se basan en la forma dramática *jo-ha-kyu* (introducción, exposición y final rápido), y una obra tiene habitualmente una sección *jo*, tres secciones *ha* y una sección *kyu*.

El repertorio del *noh* está formado por *okina*, que sólo se interpreta en ocasiones especiales y es más una danza ritual que una obra de teatro, y existen unas 240 obras clasificadas en cinco grupos diferentes. El primer grupo consiste en obras con dioses (*waki noh*), en las que el *shite* es el primer ser humano y posteriormente un dios. Estas obras, de movimientos pausados hasta para las normas del *noh*, se interpretan raras veces en la actualidad. El segundo grupo incluye las obras de guerreros (*shura-mono*). En la mayoría de estas obras, un guerrero muerto del bando perdedor en la guerra entre los clanes de Taira y Minamoto suplica a un monje que rece por su alma. Las obras con pelucas (*kazura-mono*) corresponden al tercer grupo. Estas obras representan a

menudo una mujer hermosa del periodo Heian (794–1185) que está obsesionada con el amor. El cuarto grupo es el más grande y se conoce habitualmente como “*noh* misceláneo” (*zatsu noh*) porque incluye obras con una variedad de temas. El quinto y último grupo corresponde a las obras con demonios (*kiri-noh*). En estas obras, que tienden a ser las de movimientos más rápidos entre todos los grupos, el *shite* aparece a menudo en forma humana en la primera mitad y luego se revela a sí mismo como un demonio en la segunda mitad.

Una obra de *noh*: *Aoi no Ue*

La obra *Aoi no Ue* (*Dama de la corte Aoi*) es una de las más interpretadas en el repertorio del *noh*. Se desconoce quién fue el autor original de la obra, pero ésta fue revisada por Zeami y se basa en la novela del siglo XI *La historia de Genji* escrita por Murasaki Shikibu.

Al empezar la obra, un oficial de la corte (papel de *wakitsure*) explica que la dama de la corte Aoi, la esposa encinta del noble de la corte Genji, está enferma, y la hechicera Teruhi ha sido llamada para intentar identificar el espíritu que la posee. Unas vestiduras plegadas en la parte frontal del escenario representan a la dama de la corte Aoi.

La hechicera (papel de *tsure*) llama al espíritu que posee a la dama de la corte Aoi

El espíritu (papel de *shite*) se aproxima. (El *shite* lleva puesta la máscara *deigan* usada para los espíritus femeninos vengativos.) Es la dama Rokujo, la amante abandonada de Genji. Hablando por sí misma y a través del coro, la dama Rokujo habla de la efímera naturaleza de la felicidad en este mundo, y de su resentimiento contra la dama de la corte Aoi como esposa del radiante Genji. (La dama Rokujo había sido humillada todavía más cuando su carruaje fue apartado bruscamente hacia un lado por el de la dama de la corte Aoi durante una fiesta no hacía

mucho tiempo.)

El espíritu de la dama Rokujo avanza para golpear a la dama de la corte Aoi con su abanico y luego retrocede hacia el fondo del escenario. Allí, oculta a los ojos de los espectadores por unas vestiduras sostenidas por un asistente, el *shite* cambia la máscara *deigan* por la máscara de un demonio femenino llamado *hannya*.

Un oficial de la corte llama a un mensajero para que éste, a su vez, llame a un asceta budista de las montañas (papel de *waki*) para exorcizar al espíritu.

Después de empezar el exorcismo, el *shite* retorna al escenario central, ahora con la máscara de demonio y una varita también de demonio. Ambos luchan y el espíritu enojado de la dama Rokujo es derrotado por las oraciones del asceta. Este triunfo de la ley budista y la salvación de la dama de la corte Aoi contrastan con *La historia de Genji*; en la novela, la dama de la corte Aoi muere dando a luz al hijo de Genji.

Historia del *kyogen*

Se cree que el *kyogen* tiene su origen en las obras de entretenimiento introducidas en Japón desde China en el siglo VIII o antes. Esta forma de entretenimiento evolucionó y se convirtió en *sarugaku* en el siglo siguiente,

y hacia principios del siglo XIV ya había una clara distinción dentro de los grupos de *sarugaku* entre las obras del *noh* serias y las del *kyogen* humorísticas. Como parte componente del *noh*, el *kyogen* contó con el patrocinio de la clase militar hasta la restauración Meiji (1868). Desde entonces, el *kyogen* se ha mantenido con vida gracias a grupos de familias, principalmente de las escuelas Izumi y Okura. Actualmente, los actores profesionales del *kyogen* interpretan obras independientemente o como parte de los programas del *noh*.

Interpretaciones y obras

La palabra *kyogen* se refiere habitualmente a las obras cómicas independientes que se interpretan entre dos obras de *noh*, pero el término también se usa para los papeles tomados por actores de *kyogen* dentro de las obras de *noh* (también llamados *aikyogen*). Entre los papeles de *kyogen* existentes dentro de las obras de *noh*, algunos forman una parte integral de la propia obra, pero lo más normal es que el papel del *kyogen* sirva a modo de puente entre los actos primero y segundo. En el último de los casos, el actor de *kyogen* permanece solo en la pantalla y explica la historia en un idioma coloquial. Esto da tiempo al *noh shite* a cambiar de traje y, para los espectadores de la era feudal sin educación, la obra era más fácil de entender.

En el repertorio de *kyogen* actual hay aproximadamente 260 obras independientes. En el sistema de clasificación más empleado, éstas se dividen en los grupos siguientes: *waki kyogen* (obras prometedoras), obras de *daimyo* (señores feudales), obras Taro-kaja (Taro-kaja es el nombre de un criado que es el personaje principal), obras de *muko* (yernos), obras de *onna* (mujeres), obras de *oni* (demonios), obras de *yamabushi* (ascetas



Máscaras de *noh* y *kyogen* (Fotos cortesía de Teatro Nacional de Noh)
(Izquierda) Una máscara *noh ko-omote* para papeles de mujer joven.
(Derecha) Una máscara de mono del *kyogen*.

de montañas), obras *shukke* (monjes budistas), obras de *zato* (ciegos), obras *mai* (danzas) y obras *zatsu* (misceláneas). Con la excepción del grupo de obras misceláneas, la categoría más grande del *kyogen* corresponde a la de las obras Taro-kaja.

El personaje de Taro-kaja es una clase de hombre normal que, aunque nunca escapa a su destino de ser un criado, siempre se las arregla para que su vida sea un poco más agradable adelantándose siempre a su amo.

Los trajes del *kyogen* son mucho más sencillos que los usados en el *noh*, y se basan en los trajes reales que se usaron en el Japón medieval. En la mayoría de las obras del *kyogen* no se usan máscaras, aunque hay unas 50 obras en las que sí se emplean, generalmente para los caracteres que no son humanos, como animales, dioses y espíritus. En contraste con la cualidad carente de expresión de los personajes del *noh*, tanto con máscara como sin ella, los actores del *kyogen* dependen de expresiones faciales exuberantes para producir un efecto cómico.