

Michiyoshi Aoki y Osami Takizawa

El teatro noh: Prefacio e Introducción

takizawaosami98@gmail.com

Colección: Clásico mínimos, Galeatus, Archivos Pacífico,
Fecha de Publicación: 14/01/2024
Número de páginas: 11
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos.
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com

Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported.

El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial.

El *Archivo de la Frontera* es un proyecto del **Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales (CEDCS)**, bajo la dirección del Dr. Emilio Sola.

www.cedcs.org
info@cedcs.eu

INTRODUCCIÓN AL TEATRO NOH

MICHIYOSHI AOKI Y OSAMI TAKIZAWA

PREFACIO

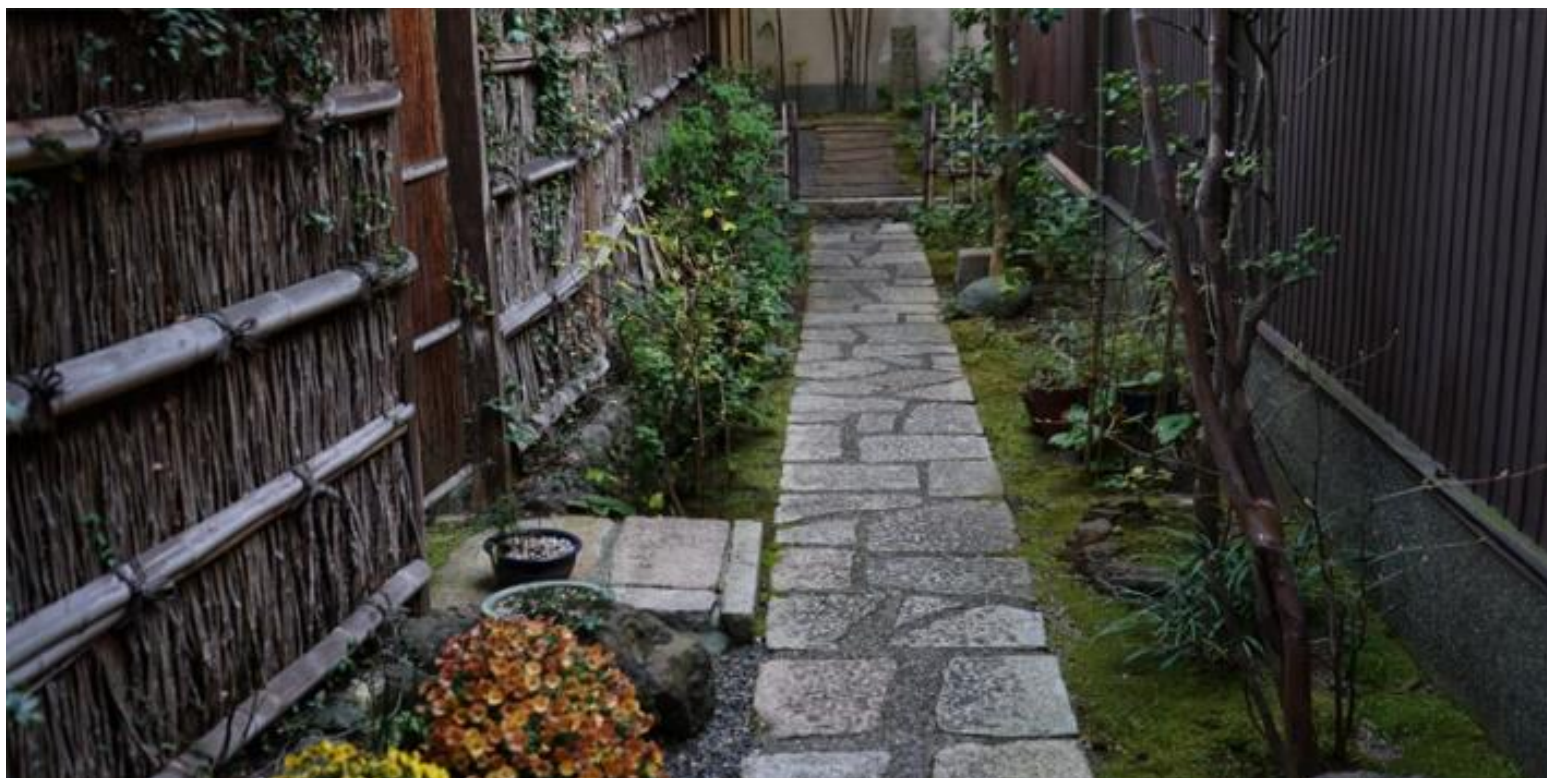

Michiyoshi Aoki, actor y dramaturgo de teatro Noh

Nacido en Kioto, es actor de teatro Noh de la Escuela Kanze, y primogénito del, asimismo, actor de Noh, Shojiro Aoki, con quien se formó, junto con Kuroemon Katayama IX (Yusetsu). Ha sido reconocido como Tesoro Nacional de Japón. Es propietario del teatro Toseian, en Kioto. Además de en Kioto, ha trabajado en diversas localidades japonesas. Michiyoshi Aoki ha escrito obras propias de teatro Noh, tales como *Eiketsu no asa* (*La mañana de la despedida eterna*), *Rennyō* (*sobre el monje budista homónimo*), o *Sairyū Kotarō* (*El hijo de la dragona*).

Hace aproximadamente 650 años el teatro Nō llegó a su esplendor. Esta forma dramática específicamente japonesa se compone de baile y de canto. Las acciones y los textos del teatro Nō conocen una gran variedad de géneros de acuerdo con la identidad de sus personajes principales. Así, existen obras relacionadas con los dioses, o con los guerreros samuráis, y otras son protagonizadas por mujeres que aman a un hombre, o bien que han perdido a sus hijos. Entre los restantes protagonistas de estas piezas se encuentran entre otros, los ogros o demonios. A través de estas obras del teatro Nō logramos entender los profundos sentimientos de los seres humanos. La iniciativa del profesor Osami Takizawa de explicar el contenido de más de un centenar de piezas de esta forma dramática a los lectores hispanohablantes constituye para mí un motivo de una enorme alegría. Este libro, que es de los que hace época, contribuirá decisivamente a aumentar el número de quienes se interesen fuera de nuestras fronteras por este patrimonio dramático japonés.

Michiyoshi Aoki

El Teatro Toseian del maestro Michiyoshi Aoki

INTRODUCCIÓN

Osami Takizawa, Catedrático de la Universidad de Junshin de Nagasaki, Nagasaki
Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia de España

Osami Takizawa, traductor, nació en la ciudad de Azumino, localidad natal del padre del actor Michiyoshi Aoki. Es Doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido docente en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de Salamanca. En la actualidad es profesor de la Universidad Junshin de Nagasaki. Es Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia de España. Es, asimismo, un destacado discípulo de Michiyoshi Aoki.

1. HISTORIA DEL TEATRO *NOH*

En primer lugar, hablaremos sobre qué es el teatro *Noh*. El *Noh* es el arte escénico y tradicional japonés por antonomasia. Está considerada una de las artes escénicas más elegantes de Asia, y su historia es una de las más antiguas dentro de las artes escénicas del mundo. Se dice que tiene mucha semejanza con la tragedia griega, y en España se ha comparado con los autos sacramentales. La influencia del teatro *Noh* es incalculable en la evolución del arte escénico japonés. El origen del teatro *Kabuki*, más conocido en Europa, se basa, asimismo, en el teatro *Noh*.

En Japón, fue en el siglo XV, en plena época Muromachi, cuando surge en la sociedad guerrera de los samuráis, cuando este arte, cuyo origen se remonta a los ritos religiosos de las comunidades agrícolas llamados *Dengaku* y *Sarugaku*, fue perfeccionado por dos grandes artistas: Kan-ami y Ze-ami. Estos dos genios establecieron las bases de este arte escénico inmortal, intentando conseguir un grado de belleza más depurado y elegante. En la misma época, se fundan las primeras compañías teatrales profesionales: Kanze, Hōshō, Kongō y Konparu.

Posteriormente, el género se desarrolló gracias a la protección de los *shōgunes* (la máxima autoridad militar de los samurais en Japón) hasta mediados del siglo XIX. En esta época, el teatro *Noh* experimentó un cambio importante como arte escénico elegido por la clase samurai. Por otro lado, otras artes y la literatura de la antigua corte de Japón influyeron enormemente en la temática de sus obras. En esta coyuntura, se escribieron guiones para las obras en las que se festejaban las hazañas de los samuráis y la prosperidad de la corte japonesa. Los japoneses gustan de recordar a uno de sus caudillos o *shōgun* más famosos, Oda Nobunaga (1534-1582), quien falleció bailando, precisamente, una de las danza de la obra *Atsumori*, cuando se hallaba en el templo de Hon-nō-ji de Kioto, que fue incendiado por sus enemigos.

Cuando la sociedad de los samurais fue disuelta, a partir de la revolución de Meiji (1868), el gobierno de Japón y diversas asociaciones culturales iniciaron la protección de este teatro, considerado ya a partir de entonces, como patrimonio cultural japonés. Actualmente, se representan obras no solamente en Kioto, sino también en diversos lugares de Japón. Desde sus orígenes hasta nuestros días, el teatro *Noh* ha continuado vigente, manteniendo su espíritu original y elegante. A día de hoy, el teatro *Noh* se considera oficialmente como patrimonio mundial.

2. MORFOLOGÍA

Su estructura es muy complicada. Básicamente, en todas las obras de *Noh* hay actores, coros y músicos que actúan sobre el escenario. Mientras los músicos y el coro ejecutan y cantan música tradicional japonesa, los actores danzan y actúan sobre el escenario. Voy a explicar brevemente su estructura teatral. Primero, hay dos tipos de actores, llamados *Shite-kata* y *Waki-kata*. El actor *Shite-kata* actúa siempre como protagonista, y es el elemento principal de la representación de *Noh*. Por otro lado, el actor *Waki-kata* es el actor secundario, que puede representar a un mensajero o a un peregrino, entre otros. Desde la antigüedad, se admiten exclusivamente hombres como actores sobre el escenario. En el año 1948 se admitió por primera vez que las mujeres participasen

también en las asociaciones del teatro de *Noh*. Actualmente, hay varias mujeres que muestran una gran actividad artística en este género.

Los músicos se llaman *Hayashi-kata*. La orquesta del teatro de *Noh* se compone de la flauta japonesa de bambú y de tres tambores llamados Kozutsumi, Ōkawa y Taiko. Los coros se llaman *Jiutai* y forman dos filas sobre el lateral izquierdo del escenario. Aparte de los actores de *Noh*, está el grupo de actores llamados *Kyōgen-kata*, que actúan en las comedias denominadas *Kyōgen*, un tipo de obras de carácter festivo que se representan entre obra y obra de *Noh*.

3. EXPRESIONES TEATRALES

En algunas obras se utilizan máscaras. A partir de la era Muromachi (1392-1573), se elaboraron diversas máscaras para adaptarlas a los personajes representados y a los guiones de las obras: de hermosas mujeres, de hombres, de jóvenes, de ancianas, de monstruos, de ogros o de samurai, entre otros. En la era Edo (1603-1867), la elaboración de las máscaras se convirtió en la especialidad de ciertas castas familiares. A través de los siglos, este sistema hereditario dio lugar una técnica de producción cada vez más perfeccionada.

En las obras de *Noh* se utilizan también diversos tipos de kimono de gran belleza y de fabricación muy cuidada, como *kitsuke* (chaquetas), *uwagi* (trajes), *hakama* (pantalones) y *obi* (cintas). Hay varias reglas prefijadas acerca de los colores; por ejemplo, el color rojo significa juventud y brillantez. Según el tipo de obra se elige cada kimono.

Algunas veces, se utilizan objetos diversos en las representaciones: barcos, carrozas, árboles, casas, puertas, jarrones, etc. Estos objetos son símbolos de otros que salen en las obras.

Generalmente, cada actor lleva un abanico. El uso del abanico tiene un significado muy profundo; a veces se utiliza para representar diversas situaciones: leer una carta, mirarse a un espejo, abrir una puerta, blandir una espada, cubrirse con un escudo... Es decir, utilizando este instrumento, los actores pueden expresar las más variadas acciones de la vida.

Ahora vamos a analizar los guiones de las obras (*utai-bon*). En un guión, figura el papel de cada actor, la forma de contar la narración, de cantar y de bailar, y sus ritmos también.

4. CANTO

Considero muy importante hablar sobre el cántico del teatro *Noh*, llamado *Utai*. Teóricamente hay dos tipos de cántico. El *Yowagin*, que es un tipo de canción suave, y el *Tsuyogin*, que es de estilo más fuerte. Como hay varias obras de *Noh*, hay que distinguir los matices dependiendo de cada una de ellas.

5. TOPOLOGÍA DE LAS OBRAS DE TREATRO NOH

Tipo 1.

Protagonizadas por los dioses. Explican el origen de diversos santuarios sintoístas y se ocupan del poder divino. Se congratulan de la prosperidad del país y rinden tributo a los emperadores del pasado. Más que de obras de teatro en su sentido habitual, se trata de celebraciones religiosas del credo sintoísta.

Takasago (Tipo 1)

Tipo 2.

Estas obras abordan el destino de los samuráis tras su muerte en combate desde un punto de vista budista. Este repertorio está protagonizado por los espectros de los samuráis caídos en el transcurso de las guerras Genpei (los enfrentamientos bélicos mantenidos entre los clanes de Genji y de Heishi durante el siglo XII). Sus personajes principales expresan las condiciones de estos combates y los sufrimientos que padecieron.

Tadanori (Tipo 2)

Tipo 3.

Sus protagonistas son mujeres procedentes del repertorio literario clásico de la corte japonesa y, en particular, del Genji monogatari (La historia de Genji). Los espectros de estas damas recuerdan su juventud, sus amores, y ejecutan bailes. Este repertorio es el que se ocupa de modo central dentro del Noh de la categoría estética yūgen (elegancia).

Yōkihi (Tipo 3)

Tipos 4.

En esta categoría se agrupan todas aquellas obras que no pertenecen a las tres anteriores. Entre sus protagonistas se hallan fantasmas malvados o chinos.

Yoroboshi (Tipo 4)

Tipos 5.

Este último grupo está integrado por aquellas obras que se escenifican al término de las representaciones teatrales. Sus protagonistas son ogros (como, por ejemplo, el Tengu, de gran nariz) el dios dragón, o hadas, entre otros.

Zekai (Tipo 5)