

Kabuki: el arte prohibido

Ka Cantar

Bu Bailar

Ki Habilidad

El *kabuki* es una de las cuatro formas del teatro clásico japonés (junto con el *noh*, el *kyogen* y el teatro de marionetas *bunraku*), que se desarrolló durante los más de 250 años de paz del periodo Edo (1600-1868). Detrás de los magníficos vestuarios y escenarios del *kabuki*, hay una historia de prohibiciones, escándalos y transformaciones. Pero esta historia tiene un final feliz: gana el arte.

Se suele situar el origen del *kabuki* en las danzas y en el teatro ligero representado en Kioto en 1603 por Okuni, una sacerdotisa del Santuario Izumo. Son un tipo de danzas dinámicas que se acompañan con entonación de canciones populares y se representan con trajes coloridos. 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.

Uno de los negocios secundarios de las *onna* (mujeres) de los teatros de *kabuki* era la prostitución, motivo por el que el shogunato Tokugawa consideró este tipo de teatro un problema social y lo prohibió en 1629, al tiempo que ilegalizó la aparición de las mujeres en los escenarios.

Para salvar la censura, se popularizó el *wakashu* (chicos jóvenes) *kabuki*, pero también hacían énfasis en la belleza y sensualidad, estaban asociados a la homosexualidad, y acabaron prohibiéndose en 1651. La razón para fundamentar la decisión fue el efecto pernicioso sobre la moral pública que causaban las actividades de prostitución de los jóvenes actores.

Unos meses después, el teatro *kabuki* volvió a ser aprobado, pero con salvedades: los únicos actores permitidos serían hombres, debían cortarse el pelo, evitarían las danzas sensuales y seguirían las convenciones más realistas del teatro *kyogen*.

Hoy, el *kabuki* es la manifestación del drama tradicional japonés más popular. Desde el 2005, el está entre la lista de obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad de la UNESCO.

Obras *kabuki*

Las obras *kabuki* se dividen en tres categorías principales.

Jidai-mono (obras históricas). Son obras más cercanas al mito que a la historia. Las historias, de hecho, solían rodearse con elementos fantásticos y legendarios, que se inspiraban en los poemas épicos clásicos o textos históricos. Se ambientaban en tiempos anteriores al periodo Edo para evitar así tener problemas con los censores del shogunato Tokigawa.

Sewa-mono (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.

Shosagoto (danzas). Las danzas han servido de escaparate para mostrar el talento de los *onnagata* (actores masculinos en papeles femeninos) más destacados.

Actores

El *kabuki* es, sobre todo, un teatro de actores, donde las obras sirven principalmente como vehículos para resaltar los talentos de las estrellas. Cada actor forma parte de una familia de actores, y cada familia tiene un estilo y una forma de actuar específicos para cada papel.

Tal vez el aspecto más famoso del *kabuki* sea el uso de *onnagata*. El ideal del *onnagata* no es imitar a las mujeres, sino expresar simbólicamente la esencia de la femineidad. Los intentos de introducir mujeres en el *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 muy improbable.

En la actuación se mantiene un balance entre actuar y danzar, que el actor prepara con mucha antelación y con gran número de ensayos. Dentro del *kabuki*, existe lo que se conoce como “posturas o poses”, que en japonés se denominan *kata*, y es quizás donde reside la formalización de la belleza de este arte, ya que estudian con gran detalle la forma estilizada y armoniosa de los movimientos.

Así, se pueden distinguir varias de estas *katas* como por ejemplo el *tate* (el enfrentamiento estilizado), el *tazen* (los movimientos especiales durante la entrada), el *roppô* (salida dramática acompañada de gestos exagerados) o el *danmari* (escena de silencio). Estos movimientos sirven para dar fuerza dramática en momentos clímax de la obra, como el caso del *mie-o-kiru* donde el actor realiza una pausa, permanece inmóvil y cruza sus ojos (el ejemplo clásico), quedando por un momento convertido en estatua.

Costumbres y maquillaje

En las obras de género doméstico, los vestuarios *kabuki* son representaciones realistas de las ropas del periodo Edo. En las obras históricas, se emplean con frecuencia magníficas túnicas bordadas y largas pelucas que 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 tipos de estilos parecidos a máscaras, en los 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 el envidia o el miedo.

La música

La música tiene un peso importante dentro del teatro *kabuki*, no sólo a través de los instrumentos musicales, sino también al despliegue de acompañantes en el coro. El instrumento por excelencia dentro de las piezas del *kabuki* es el *shamisen*, una especie de guitarra de tres cuerdas, cuyo sonido es inconfundible e inolvidable una vez que se escucha.

Entre los géneros musicales que se interpretan sobre el escenario, se encuentran 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, de otros instrumentos.

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.

