

ÍNDICE

PREFACIO	I - II
PRÓLOGO	i - xl
Orígenes del Teatro en China	1
Acrobacia y Malabarismo	8
Otros espectáculos	15
Quyi	21
Muñecos y Marionetas	30
Teatro de Sombras	38
La Música en China	47
La Música del Teatro Chino	60
Breve Historia del Teatro Chino	64
El Teatro Durante la Dinastía Tang	65
Dinastía Song	69
El Teatro de los Yuan	71
Dinastía Ming	87
Dinastía Qing	104
Chuanju	109
Yueju de Guangdong	111
Comienzos del Teatro Hablado	114
Politización del Teatro	115
Ópera de Pekín	120
Características Únicas	124
Ciento Dos Argumentos de Óperas de Pekín	126

Pintura Facial	154
Significado de los Colores	155
Patrones de Diseño Principales	158
Secuencias Mocai y Goulian	163
Barbas y Bigotes	166
Máscaras de Ópera	168
Motivos Faciales de los Personajes Sheng y Dan	170
Motivos Faciales de los Cuatro Guardianes , Heng y Ha	170
Motivos Faciales de Demonios y Monstruos	171
Motivos Faciales de Diez Yamas	171
Diferentes Diseños Faciales para el Rey de los Monos	173
Acrobacia y Combate sobre el Escenario . Su Aprendizaje	175
Técnicas de Acrobacia y Combate Básicas para los Actores de Ópera de Pekín ...	175
Gestos Simbólicos , Mimo y Monólogos	179
Gestualidad y Mimo , Escenografía y Accesorios	184
La Cortina Grande	190
Baúles y Cajones para el Attrezzo	191
Simbolismo de los Movimientos de Danza	192
Qiba	192
Zoubian	195
Tangma	197
Aizibu	200
Tocados , Vestuario , Adornos y Calzados	201
Coronas	204
Cascos	205
Sombreros	206
Trajes	208
Joyas , Accesorios , Pañuelos y Talismanes	219
Calzados	221
La Interpretación	227
Declamación y Canto	232
Origen , Desarrollo y División de los Personajes	245
Sheng	246

Dan	247
Jing	250
Chou	252
Otras Categorías del Gremio del Jardín de los Perales	255
Consideración Social y Enseñanza de la Profesión Teatral	256
Actores Célebres	258
Mei Lanfang	258
Cheng Changgeng	261
Tan Xinpei	261
Yan Jupeng	262
Yu Shuyen	262
Zhou Xinfang	263
Xun Huisheng	264
Shang Xiaoyun	264
Cheng Yanqiu	264
Ma Lianliang	265
Yu Zhenfei	265
Qiu Shengrong	266
Zhang Junqiu	266
Hou Baolin	266
Ku Chengchiu	267
Kuo Pao Kun	267
Yang Lihua	268
Guo Xiaochuang	268
Otros	269
Otros Estilos Locales de Ópera	270
Introducción a Varios Estilos Locales de Ópera	273
Xinbian Lishi Ju	281
Geju	282
Yangbanxi	286
Wuju y Ballet	291
La Época del Huaju	295
Wang Xiaonong	296
Hu Shi	297
Guo Moruo	298
	-399-
Xia Yan	302

Song Zhidi	303
Yu Ling	303
Shen Fu	303
Yuan Jun	303
Cao Yu	304
Hong Shen	309
Ding Xilin	310
Ouyang Yuqian	310
Tian Han	311
Lao She	313
Xiong Foxi	316
Yang Hansheng	318
Li Jianwu	318
Chen Baichen	318
Wu Zuguang	319
Jin Shan	319
Shen Ximeng	319
Mo Yan	319
1976-79 . El Huaju en los Tres Primeros Años Tras la Revolución Cultural ... 320	
Jin Zhenjia	321
Wang Jinyu	321
Bai Hua	328
Huang Zuolin	329
Yu Deyi	331
Sha Yexin	332
Xing Yixun	333
Directores Famosos y Especial Estilo de Dirección	334
Ópera Clásica , Huaju y Otras Manifestaciones Teatrales desde 1979	335
Wei Minglun	335
Liu Shugang	339
Bai Fengxi	340
Wang Peigong	340
Jin Yun	342
He Jiping	345
Fan Junhong	347
Lu Ruiming	347
Li Lun	347
Mou Sen	348
<i>Guanyin tang</i> , pieza del Teatro de Sombras en medio rural ..	349
Premio Nobel de Literatura : Gao Xingjian	351
	-400-
Algunas Coordenadas para el Extranjero que hoy quiera Ir al Teatro en China ..	359

Bibliografía	364
Otras Obras	387
Índice	396

PRÓLOGO

Introducción a la Historia de las Artes del Espectáculo en China

PREFACIO

En China , el espectáculo ha ocupado desde tiempos muy remotos una posición absolutamente única , la cual además nunca ha sido dejada vacante hasta el día de hoy . Cualquiera que desee comprender bien ese gran país , su idiosincrasia , su ideología y hasta su psicología , no podrá eludir el conocimiento de su teatro , el cual , aún con el patrocinio de los grandes , ha sido siempre un fenómeno muy enraizado en el pueblo .

En cuanto a estas páginas , han sido escritas desde el convencimiento de que no serán sino una primera introducción que he intentado concisa a la espléndida variedad de la tradición y actualidad de las artes del espectáculo en China . Por lo mucho que tiene que ofrecer ese país en lo que respecta al arte de la escena como a tantas y tantas otras cosas, y aún en lo tocante al material de que actualmente dispongo , tan exiguo y humilde en relación a los centenares de miles de documentos que sobre el tema ya están en Occidente -por no hablar de lo que existe en el lugar de origen y en el Extremo Oriente en general-, he tenido que dejar mucho de lado . Aún así , me he esforzado en cubrir los principales aspectos de las más famosas artes del espectáculo en China : orígenes , tradiciones , música , óperas locales , Ópera de Pekín , ópera de estilo occidental , teatro chino moderno , teatro danzado , ballet , acrobacia , teatro de marionetas y de sombras , y quyi . Y en el Prólogo , expongo los comienzos y el desarrollo del interés y los estudios académicos sobre todas estas manifestaciones , tanto en Occidente como en Oriente y por supuesto en la propia China . Quedan otras diversas artes y aspectos de los que ahora obvio explicación e incluso cita , porque este trabajo es sólo una primera toma de contacto con el mundo del espectáculo chino . Sin embargo , doy alguna sugerencia como cuando en la página 86 del presente trabajo , en nota 98 menciono a un historiador que desafía totalmente la periodización de la historia china según dinastías , a pesar de que aquí , para simplificar en estos primeros pasos , me ciño totalmente a ella como la mayoría de los trabajos que hay actualmente en circulación . Por otro lado , sí me detengo algo en unos cuantos temas geográficos e históricos y en simbologías que aparecen en la vida real como en el teatro . Al hacerlo , pretendo naturalmente que éste resulte más comprensible a los foráneos . En cuanto a la transcripción de los fonemas del idioma chino , utilizo normalmente la moderna *pinyin* aunque en títulos de obras impresas y otras ocasiones imponderables me veo forzada a emplear la Wade-Giles , o la de l'École Française d'Extrême-Orient ; aún a riesgo de inducir a alguna confusión , se verá que , en los casos en que así procedo , el optar por ello resultaba por una u otra causa inevitable (por otra parte , en notas como la 52 de página 47 o en paréntesis como el de página 248 se aclaran dudas o se explica el hecho) .

Las fuentes en que me baso son variadas , empezando claro está por las obras académicas y las piezas teatrales , pasando por revistas especializadas que tratan de unos y otros temas , diccionarios y enciclopedias diversas , y por supuesto Internet . Además , por mi actual alejamiento geográfico de los centros tanto de estudio como de práctica de todos estos asuntos , he tenido también que valerme de diferentes tipos de publicaciones no académicas , como la prensa diaria o los catálogos de exposiciones o incluso folletos

II

museísticos , así como de la radio , televisión y cinematografía internacionales , música , dibujo , pintura , fotografía , y otras artes como la cerámica , escultura , arquitectura ,

y textiles ; así como de diversas obras de geografía e incluso guías de viajes para redondear la explicación o dar apoyo a tal o cual concepto histórico , social o artístico .

Espero solamente que lo poco que ahora me limito a presentar aquí no sea sin interés para los “neófitos” que se interesen en el tema , y que no ofenderá por sus lagunas a los más entendidos ni , especialmente , al pueblo chino , tan afecto a su antigua ópera , y en general a toda su producción literaria y a sus artes del espectáculo .

Quisiera aprovechar también esta ocasión para disculparme por los posibles errores que puedan haberse deslizado en este trabajo . Agradeceré todas las críticas y sugerencias , especialmente las que provengan de la vieja generación de maestros del teatro chino .

*A 22 de Febrero 2002 .
María-Dolores García-Borrón .*