

SONIDOS DE JAPÓN

Del SuiZen al Honkyoku

Abril de 2005 | Batonga!

A la izquierda de estas líneas, monjes *komuso* con sus vestimentas tradicionales, soplando el *shakuhachi*. Abajo, fragmento de notación de un *Honkyoku* -pieza musical para *shakuhachi*-. Se lee de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. En la otra página, abajo, ideogramas japoneses para la palabra «música».

Ante la próxima visita desde Japón de Kaoru y Megumi Kakizakai, presentamos un pequeño informe sobre la música tradicional japonesa en relación con dos de sus instrumentos más importantes: el *shakuhachi* y el *koto*.

El *shakuhachi* es una flauta tradicional japonesa vertical de bambú. Con una apariencia extremadamente simple y sólo cinco orificios, es capaz de producir una enorme gama de sonidos que varían no solamente en altura-afinación-sino también en timbre y volumen del sonido gracias a una combinación de coberturas parciales y técnicas especiales. Una de las historias sobre su origen cuenta que, entre los siglos VI y VII, llegó a Japón ¿¿desde China?? una forma musical denominada *gagaku* -«música elegante»-, practicada exclusivamente en la corte imperial. Con ella se importaron no sólo los músicos, sino también los instrumentos para tocarla, entre ellos el ancestro del *shakuhachi* (también el del *koto*). En el siglo IX esta flauta fue excluida del repertorio cortesano. Entre los siglos XVI y XVII, los monjes budistas *komuso* -monjes de la

nada y el vacío- que practicaban *SaZen* -meditación sentada- desarrollaron con ella el *SuiZen* -meditación soplada-. Como parte de sus prácticas individuales en su camino hacia la iluminación, cada monje recibía instrucción acerca del instrumento y de qué sonidos utilizar en el *SuiZen*. Para ellos el *shakuhachi* no era un instrumento musical -*gakki*-, sino un instrumento religioso -*bokki*-, por lo tanto, lo que hacían con él no era considerado música sino práctica religiosa. Una práctica que se guiaba por el concepto de «*Ichi on jobutsu*», «alcanzar la iluminación en un sonido».

Al desaparecer los *komuso*, estas meditaciones llamadas *SuiZen* fueron recuperadas como piezas musicales y transmitidas con el nombre de *Honkyoku* -música fundamental-. Se trata de una treintena de piezas únicas, tocadas en *shakuhachi*

solo -con sólo un par de excepciones que son interpretadas a dúo-, que conservan aún hoy un profundo espíritu meditativo. El *Honkyoku* es una música profunda, que no posee pulso y que se estructura sobre el concepto de «*Ma*», un concepto que en el contexto musical podría definirse como una relación entre los sonidos, los silencios y las respiraciones, que cada intérprete deberá construir cada vez que toque una pieza, haciendo de cada interpretación algo único. Este concepto hace que los silencios tengan tanta importancia como los sonidos y que nuestra definición de silencio como «ausencia de sonido» no sea adecuada. En la música tradicional japonesa el silencio no es la falta de algo o aquello que separa dos sonidos o frases, sino que se concibe como algo en sí mismo, como algo que es y que debe ser construido con tanta atención como los sonidos que componen la obra.

MUCHAS CUERDAS Se supone que el *koto* tiene su origen en un instrumento chino que fue introducido en Japón hacia el siglo VIII. Su estructura está formada por un cuerpo rectangular de madera de dos metros de longitud y con la cara superior levemente convexa. Posee trece cuerdas extendidas a lo largo del instrumento y separadas de la cara superior por una serie de puentes de marfil móviles. Según la ubicación de estos puentes, será la afinación del instrumento. El ejecutante lleva en los dedos pulgar, índice y medio de su mano derecha uñas de marfil -*tsume*- con las que pulsará las cuerdas, mientras que con la mano izquierda las presionará para cambiar la afinación de las mismas o producir algún efecto. En la actualidad existen versiones del instrumento que cuentan con diecisiete, veinte o veinticinco cuerdas, encontrándose también algunas versiones excepcionales de hasta sesenta cuerdas.

Entre los repertorios más conocidos de este instrumento figuran el de la música solista -*sokyoku*-, el de dúo junto a *shakuhachi* y el *ensemble* junto a *shamisen* y *shakuhachi* -*sankyoku*-, en el cual el intérprete de *koto* es generalmente el cantante cuando el repertorio lo requiere. **B!**

TEXTOS
HORACIO CURTI
FOTOS
ARCHIVO BATONGA!

FESTIVALES DE SHAKUHACHI

Originalmente asociada a sitios con gran presencia de inmigración japonesa -San Francisco, Vancouver o algunas zonas de Australia, por ejemplo-, la escena de *shakuhachi* fuera de Japón ha experimentado un crecimiento que se refleja en los festivales.

AUSTRALIA

- Australian Shakuhachi Festival:
www.shakuhachi.org.au.

CANADÁ

- Vancouver Shakuhachi Festival:
www.bamboo-in.com/about-us.

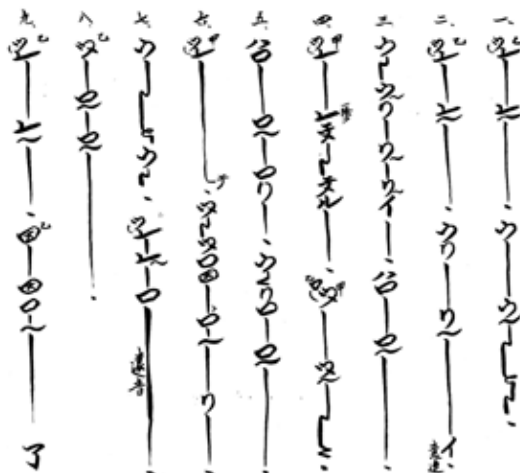
ESTADOS UNIDOS

- Shakuhachi Summer Camp: www.shakucamp.com.

- Ki-Sui-An Shakuhachi Summer Camp:
www.nyogetsu.com/camp.html.

- New York Shakuhachi Festival:
www.bigappleshak.com/bas.

- Hawaii Shakuhachi Camp: www.rileylee.net.

EL SHAKUHACHI Y EL KOTO EN ESPAÑA

En España, la cultura japonesa no es moneda corriente más allá de las artes marciales o el *sushi* y no ha habido demasiadas oportunidades de acercarnos a la música japonesa. Sin embargo, algunas cosas parecen estar cambiando últimamente. Hoy en día es posible en nuestro país escuchar conciertos o conferencias sobre música japonesa, seguir talleres o tomar clases de *shakuhachi* o *koto*. Hay tres maestros viviendo y realizando actividades en España.

Yoshie Sakai, pionera en la introducción de la música japonesa en España, es intérprete de *koto*, vive en Madrid y da conciertos y clases de su instrumento. Miki Yokoyama se sumó a la escena hace dos años con el *koto*, dando conciertos en Barcelona. Finalmente, Horacio Curti da conciertos de *shakuhachi* y dicta clases, conferencias y talleres tanto de música japonesa como de su instrumento.

PARA SABER MÁS

SONIDOS DE JAPÓN

Kaoru Kakizakai Maestro de la tradición

Kaoru Kakizakai es uno de los maestros de *shakuhachi* de más renombre de su generación. Más joven de lo que la mayoría espera de un *sensei*—maestro—, es discípulo del gran Katsuya Yokoyama y creador-director del Kokusai Shakuhachi Kenshukan. Además de ser uno de los maestros de este linaje y del Tokio College of Music, Kakizakai *sensei* es una presencia obligada en los festivales de *shakuhachi* que se celebran en todo el mundo. En el año 2002, tras ganar el premio Victor Japanese Music Performer Audition grabó su primer disco, titulado **KOTEN SHAKUHACHI** («*shakuhachi* tradicional»). A su faceta como músico tradicional, suma la de ser el sucesor de Yokoyama *sensei* como intérprete de las obras de Toru Takemitsu.

—Cuéntenos algo sobre la música del *shakuhachi*. El budismo ha influido profundamente al *shakuhachi* y su música tiene un carácter muy especial, incluso dentro de la música japonesa. En este sentido destaca el *Honkyoku* tradicional, una forma musical que no tiene pulso establecido y en la cual el «*Ma*» es muy importante. Es una música que no comenzó como música y esta historia la ha convertido en una manifestación creativa muy especial.

—¿Cómo es la relación entre maestro y discípulo en la transmisión del *shakuhachi*? Es una transmisión oral en la que los estudiantes imitan al maestro. Y deben imitarlo fuerte y profundamente porque ésta es

la mejor vía para incorporar cosas importantes. Pero es imposible aprenderlo exactamente y estas diferencias representan el carácter del intérprete. Creo que los estudiantes no deben pensar en modificar el estilo de la música porque buscar el cambiar en sí no es bueno y porque la música cambiará de todos modos.

—¿Cómo fue su inicio en el *shakuhachi*? Yo tocaba la *quena* andina y ésa era mi música favorita, pero la verdad es que no me sentía totalmente cómoda tocándola. Cuanto más aprendía, más clara se hacía para mí la distancia entre mi sentimiento y la música. Entonces llegó el *shakuhachi*...

—Usted interpreta principalmente *Honkyoku* tradicional, pero también muchas formas de música contemporánea. ¿Qué puede decirnos del *shakuhachi* en sus diferentes contextos? Creo que el *shakuhachi* es un instrumento muy limitado. Quiero decir que es imposible tocar *jazz* con él como si fuese una flauta travesera. Pero las posibilidades que ofrece en relación al timbre del sonido o al movimiento entre los sonidos son enormes.

—¿Puede mencionarnos algunos intérpretes importantes en la historia del instrumento? Desde mi punto de vista las personas más importantes en esa historia son mi maestro Katsuya Yokoyama y su maestro Watazumi Doso. **B!**

LAS CUERDAS DEL KOTO

Megumi Kakizakai comenzó a tocar el *koto* a los 3 años de edad y, además de familia, comparte habitualmente escenario con Kaoru Kakizakai. Actualmente enseña en la provincia de Saitama y viaja periódicamente a diversos festivales internacionales, entre los que figuran el Australian Shakuhachi Festival, el New York Shakuhachi Festival o el Hawaii Shakuhachi Camp.

—¿Qué es lo que te atrae del *koto* y su música? El timbre en el instrumento y sus posibilidades de trabajarlo. Por eso creo que la música que se haga con él, ya sea tradicional o contemporánea, debe permitir utilizar esta riqueza tímbrica.

—¿Qué diferencias sientes al tocar música de *koto solo* —*sokyoku*— y repertorio junto al *shakuhachi*? El sonido del *koto* tiene corta duración. Por eso yo le presto mucha importancia al espacio entre esos sonidos. Esto es llamado «*Ma*» en japonés y es muy importante para construir la música. Al tocar con *shakuhachi*, considero mucho la relación de sus respiraciones y de sus frases en relación a este «*Ma*» que he mencionado.

—¿Podrías mencionar algunos intérpretes importantes en la historia del *koto*? Michio Miyagi y Tadao Sawai son dos grandes intérpretes y compositores de música de *koto*. Ellos definieron la dirección del *koto* y cambiaron profundamente el estilo del instrumento.

DISCOGRAFÍA SELECCIONADA

La música japonesa va mucho más allá del *shakuhachi* y el *koto*, desde la percusión —*taiko*—, más ligada a los festivales o a la *performance*, hasta las dramáticas historias épicas del *satsuma biwa*, pasando por la música asociada a las artes escénicas —*noh*, *kabuki* y *bunraku*—. Aquí incluimos una pequeña selección discográfica relacionada con los dos instrumentos que tratamos en este artículo para seguir profundizando en el tema.

- KOTEN SHAKUHACHI de Kaoru Kakizakai (Victor, 2002).
- KOTO MUSIC (TADA0 SAWAI PLAYS MICHIO MIYAGI) de Tadao Sawai (PlayaSound, 1996).
- MISTERIOUS SOUND OF BAMBOO FLUTE de Watazumi Doso (Crown, 1968, 2001).
- ZEN de Katsuya Yokoyama (Wergo, 1982).
- el recopilatorio SHAKUHACHI MINYO (King Record, 1990).

INTERNET

- www.komuso.com (Internacional Shakuhachi Society). Contiene información de intérpretes, compositores, discografía... En inglés.
- www.shakuhachi.com. Sitio de Monty Levenson, constructor estadounidense de *shakuhachi*. En inglés.
- www.spainnetwork.com. Sitio de la maestra de *koto* Yoshie Sakai. En castellano.
- www.mejiro-jp.com. Tienda japonesa que vende todo lo relacionado con el *shakuhachi* y otros instrumentos de viento japoneses, ya sean grabaciones, libros o los mismo instrumentos. En inglés y japonés.
- www.casaasia.es. Institución española que organiza actividades relacionadas con Asia, entre las cuales cursos y conferencias que tratan aspectos variados de la cultura japonesa. En castellano.
- <http://shakuhachi.webcindario.com>. Sitio del maestro de *shakuhachi* Horacio Curti. En castellano.

UNA VISITA ILUSTRE

Kaoru y Megumi Kakizakai ofrecerán en abril una serie de talleres, conferencias y conciertos en cuatro ciudades españolas. Su visita se ha convertido en todo un acontecimiento para los seguidores de la cultura nipona. Ésta es la lista completa de actividades.

VALENCIA (Auditorio Clemente, 2 de abril): taller de *shakuhachi*, conferencia y concierto de música tradicional (*koto* y *shakuhachi*).

VALLADOLID (Facultad de Filosofía y Letras, 6 de abril): concierto de música tradicional.

MADRID (Círculo de Bellas Artes, 7 de abril): concierto de música tradicional.

BARCELONA (Esmuc, 12 de abril): taller de *shakuhachi*, conferencia y concierto de música tradicional.

Todas las actividades son gratuitas, excepto los talleres de *shakuhachi* en Valencia y Barcelona. Más información en <http://shakuhachi.webcindario.com>.