

梨園劇場

LIYUAN THEATRE

戲曲吟唱古今情

國粹瞭然中外客

梨園劇場簡介

梨園劇場是北京最著名的京劇演出場所，設在北京前門飯店內。

劇場的舞臺、八仙桌、臉譜為您展現的是老北京的特色。劇場現有1000個座位，配有日、英同聲傳譯耳機（付費）和英文字幕，每天演出前有演員化妝供您參觀。您還可以在此購買京劇的各種禮品。身穿唐裝的服務人員用英文向您介紹京劇，用長嘴壺為您沏茶。梨園劇場是您對老北京最好的了解，也是一種使您驚奇、驚喜的藝術享受。訪問北京的各國政要不少都曾來此欣賞京劇，每年約有30萬國外游客光顧。可以說，梨園劇場是展現北京、溝通中外的橋梁。梨園劇場每天的演出時間是在晚上7:30分（如若演出兩場，時間會提前通知）。演出前后您還可以在前門飯店中式餐廳品嚐中國美食，特別是最有特色的北京烤鴨。

BRIEF INTRODUCTION TO LIYUAN THEATRE OF BEIJING OPERA

Situated in Beijing Qianmen Hotel, Liyuan Theater is the most prestigious performance venue of Beijing Opera. From the traditional performance stage, the Baixian Table (old fashioned square table to seat eight people) to the unique facial make-up, everything in the theater reflects the special feature of old Beijing. The theater has 1000 seats and is equipped with simultaneous translation equipment for English and Japanese. The theater also provides English subtitles for foreign visitors. Before the beginning of the performance, you may visit the performers' make-up room and see their make-up process. Besides, you can buy various souvenirs related to Beijing Opera here. Waiters and waitress in Tang suits (Traditional Chinese garments) will pour tea for you through long-mouth tea pot while introduce Beijing Opera in English. Your understanding of old Beijing will become an agreeable artistic enjoyment. Among those foreign leaders and officials who visited Beijing, many have left their footprints in this theater. Each year over 300 thousands visitors will come here to enjoy the brilliant Beijing Opera. Liyuan Theater has become a window of Beijing and a bridge between Beijing and the world. The performance time is 7:30 p.m. every day (any change of time will be informed in advance). Before and after the performance, you may go to the Chinese Restaurant and enjoy Chinese delicacy, especially the famous Beijing Roast Duck.

梨園劇場紹介

梨園劇場は北京オペラ ショーのための最も有名な場所です。それは北京前門ホテルに位置します。段階、旧式のテーブル、オペラ マスクは、あなたに古い北京の特性を示すことができます。1000の席があって、日本語とイギリスの同時通訳イヤホンを装備し、そして、イギリスの副題がある。俳優が日常のショーの前に化粧する場合、訪れることができます。京劇のすべての種類の贈り物をここで買うことができます。特性に作られた服の中の使用人はあなたへの英語で京劇を導入し、長いノズルのやかんでお茶を入れます。また、古い北京を非常によく理解し、驚かし驚くべき芸術を楽しむことができます。多くの国のどこかのVIP、京劇のためにここに来ました。300000の外国人観光客がいます、毎年ここに来ます。私たちは、梨園オペラが北京を示し、中国および外国の間に通信するためのブリッジであると言うことができます。梨園劇場のショー時代は午後(場合、そこに、2度ある、示す、スケジュールは時間より進んで通知されるでしょう)7:30にあります。中華料理店、特に北京焼き肉あひるの展示の前に、およびその展示の後に中華料理を味わうことができます。

Aperçu général du Théâtre Liyuan

Le théâtre Liyuan est un célèbre lieu de représentation de l'Opéra de Beijing et est situé à l'Hôtel Qianmen de Beijing. La scène, des tables carrées et des visages peints vous montrent les traditions de vieux Beijing. Le théâtre est doté de 1000 sièges et des écouteurs pour les traductions simultanées (payants) en japonais, en anglais et en français ainsi qu'un sous-titrage en anglais. Avant chaque représentation, le maquillage des acteurs peut être visité et vous pouvez y trouver de divers cadeaux de l'Opéra de Beijing. Les serveurs en habillement de la dynastie des Tang vous présentent l'Opéra de Beijing en anglais et vous servent du thé avec une théière de long bec. Au théâtre Liyuan, vous pouvez connaître mieux le vieux Beijing qui vous apporte la surprise et en même temps la joie. Pas mal de chefs d'Etat étrangers en visite à Beijing sont venus ici pour admirer l'Opéra de Beijing. On y compte 300 000 de touristes chinois et étrangers par an. On peut ainsi dire que le théâtre Liyuan sert d'un intermédiaire pour montrer Beijing et des échanges sino-étrangers. Tous les jours, les horaires de représentation du théâtre Liyuan sont à 19H30 (s'il y a deux représentations un jour, les horaires peuvent être annoncée en avance). Avant et après la représentation, vous pouvez déguster la bonne cuisine chinoise au restaurant chinois, notamment le canard laqué le plus représentatif.

RWT 1267/09

京劇與北京京劇院

京劇是中國最大的具有國際影響的劇種，公元1790年開始從安徽省晉京的四大徽戲班與公元1828年從湖北省晉京的漢劇班合作演出。經過二十余年，

相互借鑒，廣泛吸取其它劇種的優長，又受到北京語言的影響，演唱的聲腔不斷變化，形成了相當完整的藝術風格。於是在咸豐年間出現了新的劇種—京劇。這段歷史的代表人物是程長庚、余三勝、張二奎等。北京京劇院是中國最大的藝術表演團體之一。1979年建院，它的前身是中國京劇藝壇蜚聲中外的四大名旦：梅蘭芳、尚小雲、程硯秋、荀慧生各自領導的劇團和由馬連良、譚富英、張君秋、裘盛戎、趙燕俠等領導的北京京劇團合并組建的。因此它是一個人才濟濟、流派紛呈、劇目豐富，在國內外具有重大影響的國家級劇院。

BEIJING OPERA AND

BEIJING OPERA INSTITUTE OF BEIJING

Beijing China's national opera, Beijing Opera enjoys immense popularity among Chinese theatre goers and holds great appeal to foreign audiences. Its origin dates back to 1790 when four local opera troupes from Anhui province came to Beijing to give performances at the Qing court. In 1828, they started to stage joint performances with the local opera troupes from Hubei province at the Qing court. Influenced by Beijing local dialect and drawing on each other and the artistic styles and expressions of other local operas, particularly singing, these joint performances developed in a twenty years period into a new form of opera with distinctive features, namely, Beijing Opera, during the reign of Emperor Xianfeng (1850s). among the noted Beijing Opera artists during this period were Cheng Changgeng, Yu Sansheng and Zhang Erkui. The Beijing Opera Institute of Beijing was founded in 1979 through the manager of four Beijing Opera troupes respectively headed by Mei Lanfang, Shang Xiaoyun, Cheng Yanqiu and Xun Huisheng who were outstanding Beijing Opera actors performing female roles and the Beijing Opera Troupe of Beijing which boasted such famous performing artists as Ma Lianliang, Tan Fuying, Zhang Junqiu, Qiu Shengrong and Zhao Yanxia. Enjoying high popularity both at home and abroad with a large number of leading performers of different artistic schools and many operas on its repertoire, the Beijing Opera Institute of Beijing is a national Beijing Opera troupe and one of the latest performing art troupes in China.

京劇と北京京劇院

京劇は國際的影響力を持つ中國最大の傳統演劇である。1790年、安徽省から四つの徽劇（安徽省の地方劇）團が北京城に入城し、1828年に湖北より入城した漢劇（湖北省の地方劇）團との合同公演を行ったのをきっかけに二十数年の後、他の演劇の長所を幅廣く吸収し、また北京方言の影響を受け、歌の調子も變化を續け、次第に完成された藝術的風格を形成していった。そして咸豐年間に新しい演劇形態があらわれた。——それが京劇である。この時代の代表人物として、程長庚、余三勝、張二奎等の名優が擧げられる。北京京劇院は中國最大の藝術團體の一つである。1979年に建院、その前身は京劇界において世界的にその名を馳せる「四大名旦（女形）」梅蘭芳、尚小雲、程硯秋、荀慧生各自の劇團と、馬連良、譚富英、張君秋、裘盛戎、趙燕俠率いる北京京劇團との合併によるものである。そのため人材、流派、演目共に豊富であり、国内外に絶大な影響力を持つ国家クラスの劇團である。

Opéra de Beijing et Compagnie d'Opéra de Beijing de la Capitale

L'opéra de Beijing est le théâtre chinois le plus important qui a une réputation mondiale. A partir de 1790, quatre troupes d'opéra de l'Anhui furent venues à Beijing et en 1828, une troupe de l'opéra Han du Hubei fut arrivée. Ces deux opéras collaborèrent souvent sur la scène. Après une vingtaine d'années, ces deux opéras se complétèrent mutuellement et assimilèrent les meilleures qualités d'autres opéras locaux. Sous l'influence du dialecte de Beijing et avec les changements incessants des chants et des airs, un style artistique eut pris forme. Donc, sous le règne de l'empereur Xianfeng, un nouvel opéra fut apparu — l'Opéra de Beijing. Les artistes représentatifs de cette histoire sont Cheng Changgen, Yu Sansheng, Zhang Ergui, etc. La Compagnie d'Opéra de Beijing de la Capitale est un des ensembles de représentations artistiques les plus importants de la Chine. Elle a été fondée en 1979. Ses prédécesseurs, y compris les troupes respectivement dirigées par les quatre célèbres Dan (rôle féminin) de renom mondial : Mei Lanfang, Shang Xiaoyun, Cheng Yanqiu et Xun Huisheng et la Troupe d'Opéra de Beijing de Beijing dirigée par Ma Bianliang, Tan Fuying, Zhang Junai, Qiu Shengrong et Zhao Yanxia, se sont fusionnées pour créer cette compagnie. Donc, c'est un théâtre à l'échelle nationale qui exerce des influences importantes sur la scène nationale et internationale avec de nombreux talents, de diverses écoles et de riches répertoires.

京劇的藝術特徵

京劇融化了中華民族許多藝術形式和表現手法，成爲一個包容音樂、歌唱、吟頌、舞蹈、美術、武術、雜技等綜合表演的藝術形式。京劇的表演採取強烈的誇張手法和獨特的虛擬性。在京劇的舞臺上不設制具體的環境，而是通過演員的表述和形體動作以及手執的道具，如演員手執一根馬鞭表示騎馬，手執一支船槳便是乘舟，向觀眾交待或說明故事所發生的地點和環境。舞臺時間的處理也是自由的，時間的長短和空間的大小演變轉換極其靈活。這是京劇的最大特點。演員在舞臺上走一圈可以表示行程千里，漫漫長夜可以通過幾聲“更鼓”（中國古代計時方法）瞬間而過。京劇的表演原則是“有話則長，無話則短”，其含意是爲了表演戲劇矛盾衝突，人物復雜的心理活動，可以充分伸展表演時空。

THE ARTISTIC FEATURES OF BEIJING OPERA

Drawing lavishly on many ways of artistic expression of the Chinese nation, Beijing Opera is a complex form of performing art consisting of music, singing, recitations, dancing, fine art, martial skills and acrobatics. In the traditional Chinese theatre, the stage was extended to face the audience in three directions. This made it possible for its gross exaggeration and unique symbolism. While the stage is bare of scenery, bodily movements of the performers or the holding of a props indicates the backdrop of the play. For instance, holding a horse whip means riding a horse and carrying an oar means taking a boat. The time in which the play takes place is also dealt with in a free way. The free handling of change in time and backdrop is an outstanding feature of Beijing Opera. Talking a long journey is sufficiently represented by the actor's circling the stage just once, and a few knocks of Genggu (night bell for keeping time in old China) signifies the long night. The change in backdrop is thus executed in an instant. Beijing Opera follows a basic principle in its performance: presentation may be lengthy or sketchy depending on the need of the plot. Thus, when necessary, sufficient time may be given so as to fully unfold the dramatic turn of events and the complex innermost emotions of the characters in the play.

京劇の藝術的特徴

京劇は中華民族の多くの音楽、歌唱、詩吟、舞踊、美術、武術、雑技等の形式や表現手法を融合し形成された総合舞臺藝術である。京劇の演技は強烈な誇張手段と獨特の虚擬性を持つ。舞臺上では大道具は一切使用せず、全て役者の歌、セリフや動作及び小道具（例えば馬の鞭が乗馬を意味し、船の槽が乗船を意味する）により、物語の發生した地點、環境を説明する。舞臺上の時間處理も自由であり、時間の長短や空間の大小の變化も極めて自由である。これが京劇の最大の特徴である。役者が舞臺上を一周すれば長距離を歩いた事になり、深夜の時の流れも「更鼓」（古代中國の時間表示法）を叩くことによって瞬くうちに流れ去る。京劇の演技上の原則は、「事件があれば長く、なければ短くおさめる」ということである。劇的な事件や人物の複雑な心理描寫のために充分な時間を取り、特に演技の上で價值のないものはできる限り削るということである。

Caractéristiques artistiques de l'Opéra de Beijing

L'Opéra de Beijing combine de nombreuses formes et procédés artistiques de la nation chinoise comme la musique, le chant, la déclamation, la danse, la peinture, les arts martiaux et l'acrobatie. Les représentations de l'Opéra de Beijing adoptent des procédés d'exagération et sont dotées d'une symbolisation particulière. Sur scène, il n'y a pas de décors concrets pour indiquer l'environnement. Les acteurs donnent leur représentation en employant la méthode suggestive pour décrire la vie réelle : les dialogues ou les mouvements du corps des acteurs ainsi que les accessoires qu'ils détiennent expliquent aux spectateurs le lieu et l'environnement de l'histoire, par exemple, un fouet à la main symbolise la montée au cheval et un aviron à la main symbolise la conduite d'un bateau. Il n'y a pas de limitation de temps sur scène. La durée du temps et la variation de l'espace changent selon la demande de l'histoire. Voilà une caractéristique importante de l'Opéra de Beijing. Un tour sur scène des acteurs symbolisent un parcours de mille li (deux li équivaut un km). La longue nuit peut être passée rapidement par sonner des veilles (un moyen pour calculer les heures dans l'antiquité chinoise). Le principe de la représentation de l'Opéra de Beijing est " s'il y a quelque chose à raconter, le récit s'allonge, quand il n'y a rien de notable, abrégeons! " Cela signifie qu'il faut mettre accent sur les conflits et les contradictions dans les comédies et des idées compliquées des personnages en vue de donner libre espace à la représentation.

▼ 京劇的 音樂和樂隊

京劇音樂屬於中國傳統五聲音階系列。京劇音樂在吸收漢調、徽調、昆曲、秦腔的基礎上創立了自己獨特的“板腔體”。其調式可分為兩大類——西皮、二黃（簡稱皮黃）。板式從節奏上可分為：原板（2/4）、二六（2/4）、慢板三眼（4/4）、快板（1/4）和流水（1/4）以及節奏自如的導板、散板和搖板等。

京劇音樂是京劇的重要組成部份。其功能在唱的方面是敘事和抒情。而烘托氣氛、渲染劇情的曲調也是京劇音樂不可缺少的部份。京劇樂隊分為文場、武場兩部份。人員建制最低8—10人。樂隊採用的樂器均為民族管、弦樂器和打擊樂器。在演奏上採用“吹、打、拉、彈”等各種技巧手法。文場包括京胡、京二胡、三弦、月琴、竹笛、嗩吶、海笛、笙等樂器。武場包括單皮鼓、大鑼、鑼、鈸、小鑼、大小堂鼓等，均屬打擊樂器。

京劇樂隊一是為演員演唱伴奏；二是獨立演奏曲牌。在演出中起到融合唱、唸、做、打、舞於一體的重大作用，烘托人物，增強氣氛，渲染劇情，掌握節奏，推動劇情發展。

THE MUSIC AND ENSEMBLE OF BEIJING OPERA

The music of Beijing Opera is of five scale traditional Chinese music. Drawing from the music of *Hangdiao* Opera, *Huidiao* Opera, *Kunqu* Opera and *QinQiang* Opera, it has developed a distinctive style known as “*banqiang*” style. The ban (clapper made of hard wood or bamboo) is used as the baton of the conductor in directing the playing of music. The musical modes in Beijing Opera consist mainly of *xipi* and *erhuang* (collectively called *pihuang*). In terms of tempo, the clapping of the clapper is classified as follows: *yuanban* (something like *adante* in western music, ditto.), *erliu* (2/4), *manban* *sanyan* (lento, 4/4), *kuaiban* and *liushui* (allegro, 1/4) and the free flowing *daoban*, *sanban* and *yaoban*, etc. (adagio, moderato, etc.).

The Beijing Opera music is an important part of Beijing Opera which plays the function of telling the story and expressing emotions through singing. It also creates the atmosphere necessary for the unfolding of the plot through the melodies played. A Beijing Opera *ensemble* consists of eight to ten people playing Chinese wind, stringed and percussion instruments. Such techniques as “blowing, hitting, pulling and flicking” are used in instrument playing. The Beijing Opera *ensemble* has two sub-groups, one for plays with non-fighting scenes and the other for plays with fighting scenes. For plays with non-fighting scenes, the musical instruments used include *jinghu* (Beijing fiddle), *jingerhu* (the second Beijing fiddle), *sanzhan* (three-stringed guitar played with a plectrum), *yueqin* (moon mandolin), bamboo flute, *suona* (Chinese clarinet), *haudi* (flute), and *sheng* (reed organ), etc. For plays with fighting scenes, the percussion instruments are used, which include drum with sheet covering one side, big gong, cymbal, small gong as well as big drum and small drum, etc. In a Beijing Opera performance, the Beijing Opera *ensemble* both provides vocal accompaniment and plays melodies on its own so as to harmonize singing, recitation, acting, martial skill and dancing and give effect to and support actions taking place on the stage and the unfolding of the plot.

京劇の音楽の楽隊

京劇の音楽は中國の傳統五聲音階系列に属する。音楽は、中國各地の地方劇である漢調、徽調、昆調、秦腔等からそれぞれの長所を吸収し、「板腔體」という拍子木でリズムをとるという独自の演奏法を確立した。音楽の風格は大きく二種類に分けられる。すなわち「西皮」と「二黄」である。この二種類をまとめて「皮黄」ともいう。これらは更にリズムの上から、原板、二六（ $\frac{2}{4}$ ）、慢板三眼（ $\frac{3}{4}$ ）、快板や流水及びリズムの自由な導板、散板や搖板などに分けられる。音楽は京劇を構成する重要な部分である。その機能は歌の方面では出来事や感情を述べ、舞臺上における気分やストーリー性を盛り上げたりするのになくてはならないものである。楽隊は文場武場に分かれて演奏する。8人～10人が最低構成人数とされる。楽隊の使用する楽器は全て中国傳統の管弦楽器及び打楽器である。演奏の上では「吹く、打つ、弾く」等各種の方法を用いている。文場は京胡、二胡、三弦、月琴、竹笛、鎖呐、海笛、笙等の管弦楽器を用いる。武場は單皮鼓、大鑼、鑔鉢、小鑼、大小堂鼓等全て打楽器である。

楽隊はひとつは役者の歌の演奏をし、もうひとつは劇中の曲を演奏するのが役割である。役者の唱（歌）、念（セリフ）、做（しぐさ）、打（立ち回り）舞を一體化させる重要な役目を持ち、人物をきわ立たせ、気分を盛り上げ、リズムを把握し、ストーリーの展開に大きな影響を与えている。

La musique et l'orchestre de l'Opéra de Beijing

La musique de l'Opéra de Beijing utilise la gamme pentatonique, moyen traditionnel de la musique chinoise. Tout en absorbant des mélodies des opéras locaux comme *Handiao*, *Huidian*, *Kunqu* et *Qinqiang*, l'Opéra de Beijing a créé le " *Banqiangti* ", style de chant particulier de l'opéra. Son mode est divisé en deux catégories : *Xipi* et *Erhuang* (*Pihuang* simplement). Selon le rythme, le mode est divisé en : *Yuanban* (2/4), *Erlu*(2/4), *Manbansanyan*(legato, 4/4), *Kuaiiban*(allegro, 1/4) et *Liushui*(1/4) ainsi que *Daoban*, *Sanban* et *Yaoban* dont le rythme est plus lent.

La musique est une composante importante de l'Opéra de Beijing. Les chants ont pour fonction de raconter une histoire et d'exprimer les sentiments. Les mélodies qui font ressortir l'histoire et rehaussent l'atmosphère sont aussi indispensables dans l'Opéra de Beijing. L'orchestre de l'Opéra de Beijing est divisé en deux parties : la partie civile et la partie militaire. L'orchestre compte au minimum 8 à 10 joueurs. Tous les instruments musicaux de l'Opéra de Beijing sont des instruments à corde, à vent et à percussion de la musique classique chinoise. Les moyens de jouer comprennent entre autre " *Chui*, *Da*, *La* et *Tan* ". Dans la partie civile de l'orchestre, on trouve le *Jinghu*, le *Erhu* de Beijing, le *Sanxian*, le *Yueqin*, la flûte en bambou, le *Suona*, le *Haidi* et le *Sheng*(orgue à bouche). Dans la partie militaire de l'orchestre, on trouve le tambour *Danpi*, le grand gong, le *Raobo*, le petit gong, les grands et petits tambours. Tous ces instruments sont des instruments à percussion.

L'orchestre de l'Opéra de Beijing a pour mission d'une part d'accompagner les chants des acteurs et d'autre part de jouer indépendamment des airs. Lors de la représentation, l'orchestre joue un rôle de combiner le chant, le dialogue, l'action, l'acrobatie et la danse tout en rehaussant l'atmosphère et faisant ressortir l'histoire.

京劇的人物裝扮 與獨特的臉譜造型

京劇的化妝造型和京劇的誇張寫意舞蹈化的表演風格是完全和諧一致的，它的作用是一方面通過塗彩，描眉，括眼等表現人物的年齡、性別、性格，一方面用頭盔、服飾、裝束、靴、鞋一整套穿戴，區別了人物的身份。這種化妝方式稱為“扮戲”，而人物的形象則稱為扮相。舞臺上一些人物面部塗有各種色彩鮮艷，勾畫巧妙的形像，即所謂“花臉”這種化妝藝術即是“臉譜”。臉譜要求色澤鮮明，更要選用不同顏色和紋理勾畫表達人物的內心和性格。常用顏色有紅、粉、赤、黑、灰、藍、綠、黃、白等。一般說紅色表示忠勇、正義；黑色表示剛毅耿直；白色表示多謀狡詐；紫色表示持重穩健；黃色表示干練、凶狠；藍色表示勇猛；綠色表示倔強、殘暴；粉色表示秉正、年邁等，鬼怪神仙均塗金銀等色。

CHARACTER IMAGE CREATING THROUGH MAKE-UP AND UNIQUE PAINTED FACES

The make-up of the Beijing Opera is in perfect accord with its performing style characterized by free and dramatic movements and dances. Different techniques of make-up are used to apply paint to an actor's face and lift the eyes and eyebrows, thus indicating the age, sex and personality of the character. A character's status is indicated by the headdress, costumes and boots or shoes the actor wears. This kind of make-up is called *banxi* in Chinese; and the character image created is called *banxiang*. Some characters have their faces painted in various lines and colors. This is called *hualian*. The painted face of a character should be in bright colors. Different colors are used and different lines painted to give expression to the personality of the character and bring out his or her inner world. The colors usually used include red, pink, black, purple, gray, blue, green, yellow, white, etc. Generally, red indicates that the character is loyal, courageous and upright. Black indicates a firm and frank nature. White denotes resourcefulness or being sly. Purple symbolizes being steady and cautious. Yellow indicates being efficient or fierce. Blue means boldness. Green means the character is stubborn and cruel. Pink means being fair or in old age. Characters of ghosts, monsters and immortals often have their faces painted with gold and silver colors.

京劇の扮装と 獨特の隈取り

京劇の化粧の造形と誇張した舞踊的、寫意的な演技法は完全に一致しており、一方では眉や眼を描いて人物の年齢、性別、性格等を表現し、もう一方ではかぶりものや衣裳、靴など身につけるもので人物の身分を區別している。これらの化粧や着付の方式を「扮戲」と呼びそれによる人物のイメージを「扮相」と呼ぶ。

舞臺上の一部の人物は顔面にあざやかな色彩の隈取りを巧妙に施す。言わゆる「花臉」である。

隈取りの要求は色彩が鮮明であること、更にそれぞれ異った色と形で人物の心の内や性格を表現するということである。よく使用される色は、紅、ピンク濃い赤色、黒、灰色、青、緑、黄、白等である。一般的には赤は忠義、正義、黒は剛直、白は陰險、茶色は落ち着いた性格、黄色は凶暴、緑は屈強さや残忍さ、ピンクは品行方正や高齢、金銀は神佛や妖怪變化等を表わす。

Décoration et costumes des personnages et maquillages de visages peints particuliers de l'Opéra de Beijing

Le maquillage de l'Opéra de Beijing s'accorde avec son style chorégraphique exagéré et abstrait. Il a pour objectif d'une part de montrer l'âge, le sexe et les caractères de différents personnages par moyens d'enduire des couleurs, de dessiner les sourcils et de décorer les yeux et d'autre part de distinguer les identités des personnages par une série de costume tels que casque, vêtement, habillement, botte et chaussure. Ce mode de maquillage est appelé "Banxi", présentation de l'histoire et les images des personnages sont appelées "Banxiang", présentation de l'acteur. Sur scène, certains personnages sont peints au visage de différentes couleurs pour designer des divers personnages, c'est-à-dire les "Hualian--visages peints". Cet art de décoration " Visages peints " demande que les couleurs soient claires et les différentes couleurs et lignes expriment les sentiments et les caractères des personnages. Les couleurs fréquentes comprennent le rouge, le rose, le violet, le noir, le gris, le bleu, le vert, le jaune et le blanc. En général, le rouge signifie la loyauté et la justice ; le noir, la fermeté et la loyauté ; le blanc, la ruse ; le violet, la prudence et la fermeté ; le jaune, l'expérimenté et la férocité ; le bleu, l'intrépidité ; le vert, l'obstination et la brutalité ; le rose, la justice et la vieillesse. Les monstres, les fées et les immortels sont peints en or ou en argent.

京劇的服飾與表演的幫襯

京劇

傳統服裝，劇團稱之為“行頭”。採用上至唐代下至宋、元、明、清各朝代的樣式，主要以明代服裝樣式為主。服裝大體分兩大類：一類是古代各階層人物所穿的服裝，一類是神話劇中各種形像所穿的服裝。服裝的樣式和名稱：蟒、靠、褶、帔、衣五種。

顏色分爲：紅、綠、黃、白、黑(爲上五色)；紫、粉、藍、湖、絳(爲下五色)。

服裝的類別可以不分朝代，不分季節地使用。但對人物的不同身份、地位、職業以及性格在服飾和顏色上有嚴格的規定。如帝王、王后、妃子穿蟒、褶、帔；宰相文官穿蟒、褶、帔、開氅、官衣；元帥、武將穿蟒、靠；中等人物階級穿褶、帔；平民百姓穿褶、帔、茶衣等。顏色的區分：黃色表示至尊至貴；紅色表示正直；黑色表示粗莽；白色表示莊重；綠色表示剛毅等等。服裝上所綉的花紋圖案也有區別：帝王后妃綉龍鳳；文臣綉仙鶴、孔雀；武將綉麒麟虎豹；富戶人家綉飛鳥花卉等。

THE COSTUMES AND THEIR ROLE IN BEIJING OPERA

The wearing apparel in Beijing Opera is termed *xingtou*, with styles based on those of the Tang (618-907), Song(960-1279),Yuan(1271-1368), Ming and Qing dynasties. But the costumes of the Ming dynasty are predominantly used. The Beijing Opera costumes are divided into two groups:the costumes worn by human characters, and those worn by immortals. The costumes are divided into five groups: *mang* (ceremonial robe), *kao*(armor), *Zhe*(lined coat), *Pei*(robe)and *yi*(coat). The colors are divided into the upper five colors (red, green, yellow, white and black)and lower five colors(purple, pink,blue,light green and deep red). The same costumes may be worn by performers in Beijing Opera irrespective of historical setting and seasons. There is, however, strict requirement as to the style of costume and color for character in different professions and with different social status and personality. For instance, the emperor, empress and imperial concubine wear ceremonial robe, lined coat and robe. Prime minister and other court officials wear ceremonial robe, Lined coat, robe, open overcoat and official robe. Generals wear ceremonial robe and armor. The gentry wear lined coat and robe, and the ordinary folk wear lined coat, robe and coat.

In terms of symbolism, yellow signifies supreme power; red indicates integrity; black denotes being impetuous; white symbolizes solemnity; and green indicates perseverance, etc. The embroidered patterns on the costumes also indicate different status of the characters. The emperor, empress and imperial concubines wear costumes with embroidered dragon and phoenix. Civilian officials wear costumes with embroidered crane and peacock, and the costumes for generals are embroidered with Chinese unicorn, tiger and leopard. People of wealth wear costumes with embroidered birds and flowers, etc.

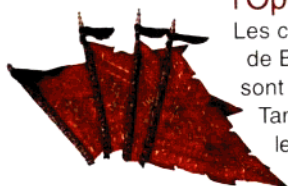
京劇の衣裳とその役割

傳統京劇に用いられる衣裳は劇團では「行頭」と呼ばれ、唐、宋、元、明、清それぞれの時代のスタイルを取り入れ、明代の服装をモチーフにして作られている。衣裳は大きく二種類に分けることができる：一つは古代の各階層の人物の衣裳であり、もう一つは神話劇中の人物が着用する衣裳である。衣裳の形と名称は、蟒、靠、褶、帔、衣五種類ある。色は紅、緑、黄、白、黒が上の五色で紫、ピンク、青、水色、赤が下の五色とされる。

衣裳の種類は、季節、地方、時代を超越して使用してよいが、着る人物の身分、地位、職業や性格等は厳格に定められている。例えば帝王皇后等は蟒、褶、帔、宰相や文官は蟒、褶、帔の他、開氈、官衣、武將は蟒、靠を着用する。さちに身分が下になると褶、帔等を着用し、一般庶民は褶、帔、茶衣等を着用する。

色の区分としては、黄色は高貴、赤は正直、黒は粗暴、白は落ち着き、緑は剛直を表わす。衣装に縫い取られた刺繍にも區別があり、帝王皇后には龍や鳳凰、文官には鶴や孔雀、武將には麒麟や虎豹の圖案、富豪には鳥や花の刺繍が縫い取られている。

Les costumes et les décors de l'Opéra de Beijing

Les costumes et accessoires traditionnels de l'Opéra de Beijing sont appelés "Xingtou" par la troupe. Ils sont inspirés de ceux de l'époque des dynasties des Tang, des Song, des Yuan, des Ming et des Qing. Et les costumes de l'époque de la dynastie des Ming sont essentiels. Les costumes se divisent en deux

catégories : d'une part, les vêtements portés par des personnages de diverses couches sociales de l'antiquité ; d'autre part, les vêtements portés par des images dans les opéras légendaires. Les modèles et appellations des costumes sont : *mang* (robe cérémonielle), *kao* (armure), *zhe* (manteau plissé) ; *pei* (robe) et *yi* (manteau). Les couleurs sont : rouge, vert, jaune, blanc et noir (cinq couleurs principaux) ainsi que violet, rose, bleu, vert d'eau et zinzolin (cinq couleurs secondaires). Les catégories des costumes peuvent être utilisées sans distinction de dynastie et de saison. Mais pour les différentes qualités, positions, professions et caractères des personnages, il faut bien distinguer les costumes. Par exemple, l'empereur, l'impératrice et la concubine impériale portent les *mang*, *zhe* et *pei* ; le premier ministre et le fonctionnaire portent les *mang*, *zhe*, *pei*, chemise ouverte et vêtements officiels ; le maréchal, l'officiel portent les *mang* et *kao* ; les personnages de la couche sociale moyenne portent les *zhe* et *pei* ; les gens ordinaires portent les *zhe*, *pei* et les vêtements de thé. Les significations des couleurs sont : le jaune signifie la supériorité ; le rouge, la loyauté ; le noir, la témérité ; le blanc, la solennité ; le vert, la fermeté. Les décors sur les costumes sont différents : le dragon et le phénix pour l'empereur, l'impératrice et la concubine ; la grue et le paon pour le fonctionnaire ; la licorne chinoise, le tigre et le léopard pour l'officiel ; les oiseaux et les fleurs pour les familles riches.

鬧天宮

Havoc in Heaven

中國古典名著《西游記》中，猴王孫悟空被玉帝封為“齊天大聖”。因王母舉辦蟠桃會未邀請他，一怒之下盜仙桃、偷仙酒、竊金丹後返回花果山。玉帝派遣天兵天將前往捉拿，反被悟空打敗。

Havoc In Heaven

In the famous novel of Chian, The Pilgrimage to the West, Mondey King Sun Wukong is imperial-sanctioed the title Great Saint, Equal to Heaven, by the Jade Emperor in Heaven. Because he isn' t invited on the Banquet to Divine Peaches hold by Wang Mu(the Queen Mother of Heaven). After anger he steals the divine peaches and elixir pills helps himself to the divine wine, then he returns to the Mountain of Flowers and Fruit. The Jade Emprior dispatches the troops of Heaven to put Monkey under arrest, but are utterly routed.

「鬧天宮」

中國古典小説「西遊記」より、美猴王孫悟空は天の帝玉帝より「齊天大聖」に封じられる。女神西王母の開く蟠桃の宴に招かれていなことを知った悟空は怒り心頭に發し、仙桃、仙酒を盗み食いし、金丹を盗んで花果山へ歸る。玉帝は天兵天將を派遣して悟空を捕えんとするが、逆にさんざんに打ち負かされてしまう。

Troubles dans le paradis

Le fameux roman antique chinois " Le Pèlerinage vers l'Ouest ". Le roi des singes Sun Wukong est conféré le titre " Grand sacré céleste " par l'Empereur de Jade (divinité suprême du taoïsme). L'impératrice a organisé une rencontre pour déguster les pêches d'Immortalité mais elle n'a pas invité le roi des singes. Ce dernier est très fâché. Il a volé des pêches et du vin d'Immortalité ainsi que des élixirs de longue vie et retourné à la Montagne des fleurs et des fruits. L'Empereur de Jade a envoyé des soldats célestes pour l'arrêter, mais ces derniers sont battus par le roi des singes Sun Wukong.

十八羅漢鬥悟空

Eighteen Arhats Fighting Wukong

此劇取材於中國古典名著《西游記》。孫悟空大鬧天宮，被送進老君的八卦爐焚化。不料反將悟空煉就火眼金睛，破爐而出。玉帝約請如來佛降服悟空。如來率弟子十八羅漢擒拿，悟空大顯神通，智鬥十八羅漢，最後返回花果山。

Eighteen Arhats Fighting Wukong

An adaptation of a chapter from the classic novel *A Pilgrimage to west*, Sun Wukong, the Monkey King, has had in the havoc in the heavenly palace with his mischievous tricks. He is captured and thrown into Eight Trigram Furnace, instead of being reduced to ashes, his body is tempered; and he develops a pair of fiery eyes with golden pupils. He breaks out of the furnace and fight his way out, so the Jade Emperor invites the Buddha to subdue him. The Buddha leads his disciples—the eighteen arhats to arrest him in spectacular acrobatic battles, Sun Wukong fights them all off with his magic power and returns home triumphantly—the Huaguo mountain.

「十八羅漢闘悟空」

中國の古典神話小説「西遊記」より脚色。孫悟空は天宮をさわがし、老君の八卦爐の中で火にくべられるが、火眼金睛を得てかまどを跳び出して逃走する。天の帝玉帝は釋迦如来にすがって悟空を退治するよう願い出る。如来は弟子の十八羅漢を率いて悟空征伐に向かうが、悟空は神通力を駆使して十八羅漢と鬥い、最後には花果山へと歸って行く。

Les Dix-huit arhats batten Sun Wukong

Cette pièce emprunte le sujet au fameux roman antique chinois " Le Pèlerinage vers l'Ouest ". A cause des troubles causées par Sun Wukong au paradis, il est envoyé dans la four des huit Trigrammes de Laojun pour être incinéré. Mais ce qui est surprenant, la four a rendu les yeux de Sun Wukong qui pénètrent tout. Sun Wukong a détruit la four pour y sortir. L'Empereur de Jade a invité le bouddha Tathagata à capituler Sun Wukong. Le bouddha a conduit ses 18 arhats pour arrêter Sun Wukong. Montrant pleinement son pouvoir magique, Sun Wukong a réussi de battre les 18 arhats. Il est enfin retourné à la Montagne des fleurs et des fruits.