Collection culture chinoise

Xu Chengbei

OPÉRA DE PÉKIN

Traduit par Tang Jialong

CHINA INTERCONTINENTAL PRESS

Collection culture chinoise

Xu Chengbei

OPÉRA DE PÉKIN

Traduit par Tang Jialong

CHINA INTERCONTINENTAL PRESS

图书在版编目（CIP）数据

中国京剧：法文／徐城北著；唐家龙译.—2版.—北京：五洲传播出版社，2011.4

ISBN 978-7-5085-2097-1

Ⅰ.①中… Ⅱ.①徐…②唐… Ⅲ.①京剧－基本知识－法文 Ⅳ.①J821

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第052540号

中国京剧

著　　者　徐城北
译　　者　唐家龙
封面图片　赵德春提供
责任编辑　覃田甜
设计制作　张　红
出版发行　五洲传播出版社
（北京海淀区北三环中路31号生产力大楼B座7层　邮编：100088）
电　　话　8610-82005927　82007837（发行部）（发行部）
网　　址　www.cicc.org.cn
承 印 者　北京方嘉彩色印刷有限公司
版　　次　2011年4月第2版第3次印刷
开　　本　720×965毫米　1/16
印　　张　10.25
字　　数　100千字
定　　价　99.00元

Sommaire

Préface 1

Naissance de l'opéra de Pékin 13

Le groupe de théâtre HuiBan s'engage dans pékin 14
« Ecouter l'opéra de Pékin » et la maison de thé-théâtre 20
L'apogée de l'opéra de Pékin 25
Troupes théâtrales et écoles d'art dramatique 30
Les formes de représentation 37

La scène et les accessoires 47

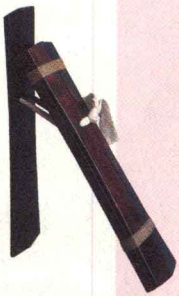
Accessoires de théâtre classique: une table et deux chaises 48
La musique et l'orchestre 53

L'art de représentation 59

Les rôles 60
Interprétation 70
Chant, danse et jeu scénique 76
Exigences de l'interprétation 81

Différentes écoles d'acteurs et d'actrices 85

L'acteur jouant le rôle de femme 94
Plusieurs générations de grands maîtres 99
Mei Lanfang, le plus célèbre rôle de dan 106



Le répertoire classique 113

Des pièces de l'opéra de Pékin sur thème contemporain 131

Codification de l'opéra de Pékin 139

Apprécier l'opéra de Pékin n'est pas chose facile 145

L'opéra de Pékin de nos jours 153

Annexe : Chronologie de l'histoire de Chine 159

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

Préface

A Pékin, les touristes étrangers passent généralement leurs journées à visiter la Grande Muraille, la Cité interdite ou le temple du Ciel, les trois monuments historiques représentatifs de la capitale de la Chine. Mais, le soir, le guide peut les conduire au grand Théâtre Chang'an pour regarder un spectacle de l'opéra de Pékin. Ce théâtre se trouve sur l'avenue Chang'an, que les Chinois aiment comparer à l'Avenue des Champs-Elysées de Paris. Dans le splendide Hall, des stands présentent toutes sortes d'articles d'arts artisanaux, y compris

L'amour entre lettrés talentueux et belle femme est le mode d'emotion le plus commun dans l'opéra de pékin. C'est une scène de La Légende du Serpent blanc, l'héro est tombé amoureux de l' héroïne dès l a première rencontre,et avoue son amour avec une parapluie, présentée par Du Jinfang et Yu Zhenfei.

Le film chinois Adieu ma concubine a obtenu des prix à des festivals internationaux. C'est par ce film que de nombreux étrangers ont connu l'opéra de Pékin. Ce film est basé sur la nouvelle du même nom écrite par l'écrivain de Hongkong Li Bihua, et a été réalisé avec la mise en scène de Chen Kaige. Ci-dessus : trois vedettes Gong Li, Zhang Fengyi et Zhang Guorong dans une scène du film. (Source : Cinémathèque de Chine. Le film a été réalisé en 1992.)

des masques de l'opéra de Pékin, des livres, des peintures et des VCD ou DVD. une cascade de aria de l'opéra de Beijing emet par le hautparleur dans le hall, mélodieuse et attrayante. Dans la grande salle du théâtre, la scène est de style occidental, et les sièges sont mous et confortables au milieu et au fond de la salle, et la partie antérieure est occupée par des tables carrées et des chaises de style classique soigneusement façonnées. Mais le classicisme semble être un accessoire seulement. Les fanatiques chinois de l'opéra de Pékin ont l'air détendu et ne sont pas

Xiang Yu

232 av. J.-C. – 202 av. J.-C., il est un chef militaire de la fin de la dynastie Qin. Après la chute de la dynastie Qin, Xiang Yu se proclame « prince hégémon du Chu de l'ouest », et gouverne une vaste part de la region de fleuve jaune et l'aval de yangsté,opposé à Liu Bang (256 av. J.-C. – 195 av. J.-C.), le fondateur de la dynastie Han,il est finalement battu et se suicide. Il est le hero dans le pièce de l'opéra de pékin Adieu ma concubine, son rôle est hualian.

en smoking. Ils bavardent jusqu'au soulèvement des battements de gong et de tambours, et deviennent absorbés par le spectacle. Ils semblent savoir en avance quel acteur va monter sur la scène et quand ils doivent applaudir. De temps en temps, ils laissent échapper un « Ao », qui signifie, selon l'interprète, « bravo ».

Quand il assiste pour la première fois à une représentation de l'opéra de Pékin, un étranger a du mal à la comprendre. Comprendre l'opéra de Pékin n'est pas aisé, non seulement pour les étrangers, même pour des jeunes Chinois. Mais si l'on tient à connaître les caractéristiques artistiques de l'opéra de Pékin et son contenu culturel, on se rendra compte que cet opéra est particulièrement intéressant et mérite que l'on l'adore.

L'opéra de Pékin est un genre dramatique relativement jeune en Chine. Mais il surprend les Occidentaux, parce qu'il est si différent du théâtre de leur pays. Si l'on assiste à un spectacle de l'opéra de Pékin à l'hôtellerie du Hunan et du Hubei (Huguang Huiguan) ou au Zhenyici, dans l'arrondissement Xuanwu, les étrangers doivent vivre une expérience tout autre. Ces deux vieux théâtres au décor classique sont maintenant les fenêtres permettant de connaître les coutumes des vieux Pékinois—les deux vieux

Peinture faciale
Le dessin de peinture faciale est très rich,et divisé par le dessin de front, de forme de sourcil, de l'orbite de l'oeil, de nez, de bouche et de menton. Chaque partie a une grande diversité de dessin, mais il y a une règle basique , par exemple: on peint un croissant de la lune blanc sur le front noir de Baozheng, pour exprimer son intégrité et son respect des lois; Sur le front de Meng Liang il y a une calebasse rouge, montre que cette personnage aime beaucoup boire de l'alcool; Pour illustrer le royalité de Zhao Kuangyin, on peint un pair de sourcil de dragon; le dessin de Yin-Yang sur le front de Jiang Wei signifie sa disposition opérationnelle d'une sagesse incroyable; Sur le peinture faciale de Dou Erdun et Dian Wei, on peut voir duquel arme ils sont forts; et l'argent peint en le masque de Zhao Minggong explique son statut de divinité de fortune.

théâtres sont bâti en style chinois traditionnel, aussi les meubles sont très antiques. Si on assiste à un spectacle de l'opéra de Pékin dedans, on va avoir une expression qu'on voyage dans le passé.

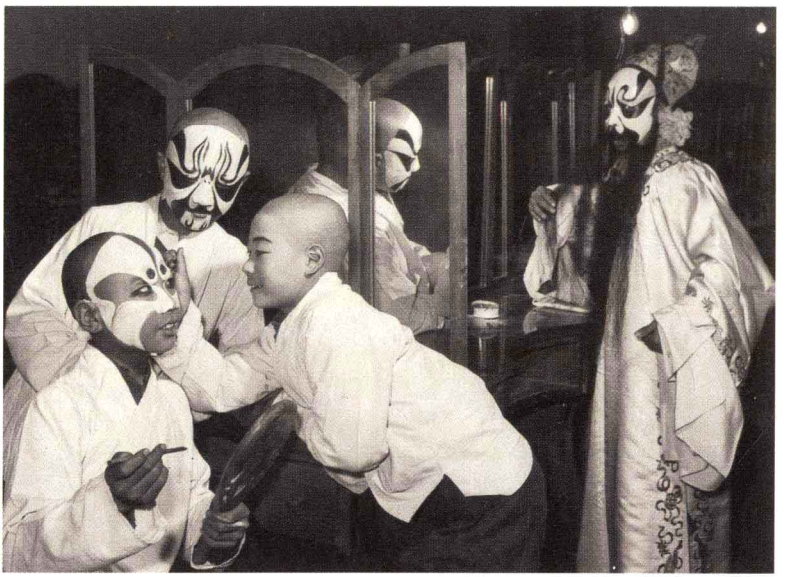
Quand ils assistent pour la première fois à un spectacle de l'opéra de Pékin, les étrangers doivent se demander pourquoi les acteurs ont-ils un visage peint ou un masque. On se rend finalement compte que les acteurs sont maquillés afin d'exprimer le caractère du personnage qu'ils interprètent. La curiosité porte certains spectacteurs étrangers à aller regarder les acteurs se maquiller et se démaquiller dans les coulisses. Le célèbre ténor Pavarodi a demandé à un acteur d'opéra de Pékin de le maquiller comme Xiang Yu, hégémon des Chu, héros de Adieu ma concubine.

Peindre les visages des acteurs est une forme d'interprétation originale du théâtre chinois. Il y a plusieurs milliers de peintures faciales qui ont chacune une connotation caractérielle ou autre. Pour esquisser le visage, c'est surtout la couleur rouge, violet, blanc, jaune, noir ,bleu, vert, rose, gris, brun, or et argent en dominant. La couleur avec différente signification est bourré

dans différente partie de visage, une personnage c'est ainsi caractérisée. Et pour le dessin décoratif, on utilise les autres couleurs pour faire la couleur dominante ressortir par contraste.

Au début, on colorait le visage par trois couleurs : noire, rouge et blanche. Selon le résultat des recherches de Weng Ouhong (1909-1984), théoricien du théâtre chinois, les trois couleurs étant insuffisantes pour décrire les personnages du théâtre qui ne cessaient de gagner en nombre avec le développement du théâtre, les acteurs ont trouvé l'inspiration dans la description des personnages des romans classiques ou des contes oraux. Ils ont pu ainsi diversifier considérablement la peinture des visages des acteurs, par couleurs et lignes.

Le motif déterminé peint sur le visage d'un acteur d'opéra de Pékin, appelé « Lian pu », est généralement une image exagérée, appelée à faire l'effet dramatique. En général, les rôles de jing



Apprendre à peindre le visage fait également partie de l'apprentissage des élèves de l'école d'art théâtral. Ci-dessus : Les élèves de 3e année de l'Ecole d'art théâtral de Chine font des exercices de peinture faciale. (Photo de 1964).

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

Peindre le visage de l'acteur est un art spécial de l'opéra de Pékin. Le célèbre clown Zhang Jinliang est l'un des rares artistes capables de peindre un millier de rôles différents. Ci-contre : L'auto-portrait de Zhang quand il a joué le rôle du commis chargé d'envoyer à sa destination Su San, héroïne d'une pièce de l'opéra de Pékin condamnée à la déportation,.

(visage peint) et de chou (bouffon) recourent au maquillage davantage que les autres rôles. Dans la plupart des cas, le maquillage des rôles de jing, appelés aussi hualian (visage peint), retient le plus l'attention des spectateurs, parce qu'il est à la fois divers et compliqué. Mais dans l'opéra de Pékin, les rôles de chou (clown) sont les premiers à avoir un visage peint. Bien qu'il soit plus simple que celui des rôles de jing, le maquillage des rôles de chou présente un plus grand nombre de dessins et de variétés, et produit un meilleur effet artistique. C'est avec finesse et soin que le « carré blanc », appelé en chinois « doufu kuai« signifiant un morceau de fromage de soja, signe des rôles de chou, est dessiné sur le visage de ces rôles fort divers.

Peindre le visage est la manière de l'acteur d'accéder à son rôle, et les techniques de peintures et les dessins diffèrent d'un

Le rôle masculin de bouffon (interprété par Zhang Jinliang).

Le rôle féminin de bouffon (interprété par Zhang Jinliang).

personnage à l'autre, et toute confusion est prohibée.

Malgré la grande diversité des techniques et des dessins, le maquillage des visages est généralement de deux catégories : les visages poudrés et les visages peints. Par exemple, les héros guerriers ont généralement un visage poudré. Mais dans la plupart des cas, les généraux ordinaires ont un visage peint de manière soignée. On manie le pinceau taché d'huile de différentes couleurs, en l'appuyant de manière adéquate, pour dessiner les sourcils, les yeux et le motif stylisé sur le visage. Les rôles de traîtres ou vilains ont généralement un visage poudré à blanc, comme un masque, avec les sourcils accentués, les yeux cernés en forme de triangle et quelques rides de méchanceté.

Le maquillage des personnages constitue une caractéristique de l'opéra de Pékin. Les dessins variés du visage des personnages, réalisés avec soin, servent à montrer aussi bien la qualité morale du personnage que ses liens consanguins, son caractère et son statut. Le visage peint peut rendre le rôle plus expressif et attirer l'attention du public. Par exemple, le rouge correspond à la loyauté et à la raison, le noir est utilisé pour les personnages droits et honnêtes, le bleu est la couleur des personnages courageux, voire arrogants, le blanc est signe de ruse, le visage dessiné d'un carré blanc désigne un personnage mesquin et obséquieux. Le trait dominant du caractère est donc exprimé par une couleur principale et nuancé par des couleurs d'appoint et par le dessin. Si deux personnages ont un visage peint de même façon, ils sont probablement père et fils. Les personnages ayant un visage peint d'or et d'argent sont des êtres surnaturels, et les visages dessinés de serpent, d'insecte, de poisson ou de crevette signifient qu'il s'agit des êtres de montagnes ou du royaume des eaux. Les ministres loyaux ou les enfants braves ont généralement un maquillage auguste. Le vert et le bleu servent à peindre des héros du maquis. Il y a aussi un dessin stylisé pour les moines ou les eunuques.

Un personnage du théâtre peint par un peintre de la Manufacture des travaux du Palais impérial des Qing. Cette peinture faciale évoque plutôt un masque. (Source : Album des personnages du théâtre de Shengpingshu, conservé à la Bibliothèque de Pékin.)

Après de nombreuses années d'évolution, le maquillage est devenu stylisé pour chaque personnage de l'opéra de Pékin.

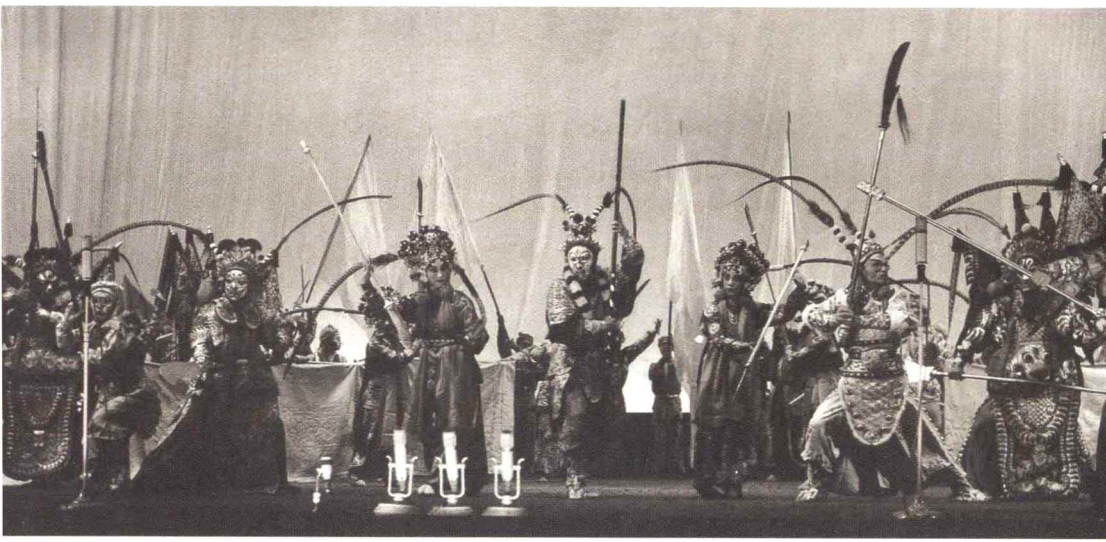
Il traduit l'évaluation du personnage historique et le sentiment public envers lui. Citons par exemple le visage poudré blanc de Cao Cao et de Yan Song, personnages négatifs, qui est très

familier aux spectateurs chinois. Le visage peint rouge de Guan Yu marque sa loyauté profonde, tandis que le visage peint noir de Bao Cheng traduit son impartialité.

La signification symbolique du maquillage des personnages aide à comprendre l'épisode de la pièce de théâtre. Cependant, les masques ne sont pas complètement abandonnés. Dans des pièces de théâtre mythologique, les rôles du Dieu de la fortune, de l'Etoile des lettres et du Dieu de la Foudre sont maquillés et utilisent en même temps le masque.

Le maquillage de l'opéra de Pékin semble mystérieux aux étrangers.

Le maquillage de Sun Wukong, Roi des singes (Source : Album des personnages du théâtre de Shengpingshu, conservé à la Bibliothèque de Pékin.)



Une scène animée et impressionnante des Troubles au Palais du Roi-dragon (Photo de 1959.

Pèlerinage vers l'Ouest est un roman fantastique, fait partie des quatre livres extraordinaire de la chine. Il décrit l'expédition en Inde du bonze Xuanzang. Le roman fut publié pour la première fois à la fin du XVIe siècle. Il est célèbre en Chine et au monde entier, et s'est traduit par plusieurs langues. Les personnages comme le singe Sun Wukong, le Bonze Xuanzang, le cochon Zhu Bajie et Shaseng, aussi que lês théâtres « Troubles au Palais de l'Empereur céleste » et « Le Roi des singes bat le démon de l'os blanc », « la Princesse à l'éventail de ferà l'éventail de fer » sont populairs surtout en Asie. Cet histoire est à la base d'une multitude d'adaptations : théâtre local, film, feuilletons télévisés, bandes dessinées, etc. Pèlerinage vers l'Ouest est un roman de Wu Cheng'en (1504-1582).

Mais en tant que symbole de ce théâtre, le maquillage est présent non seulement sur la scène, mais aussi dans la vie quotidienne : des objets d'art artisanal et des costumes prennent les peintures faciales de l'opéra de Pékin comme motifs.

A Pékin, il y avait chaque année plusieurs foires dans des temples ou à leurs environs, pendant la fête du Printemps ou d'autres fêtes traditionnelles. Pour les enfants, c'étaient les jours les plus joyeux de l'année, parce qu'ils pouvaient demander à leurs parents d'acheter des friandises et s'amuser parmi cette mer humaine. Les enfants comme moi aimaient beaucoup le bâton magique, arme du Roi des singes, qui était le jouet le plus vendu aux foires. C'était fort agréable d'imiter le rôle du Roi des singes avec le bâton magique, en se grattant les oreilles ou le menton.

Sun Wukong, nom du Roi des singes, est un personnage mythique du roman classique Pèlerinage vers l'Ouest (Xi you ji). Il est adoré par tous les Chinois, parce qu'il est très vif, intelligent et plein de sens de justice. Les enfants aiment à imiter ses gestes en se mettant le masque du Roi des singes et brandissant son bâton magique.

Il est souvent arrivé à ceux qui sont venus en Chine pour la première fois d'assister à un spectacle dont le héros est le Roi des singes. On a vu sur la scène un groupe d'acteurs vêtus de robe à motifs jaunes et imitant les gestes rapides et souples de singes. Le personnage principal, Sun Wukong, soit le Roi des singes ayant les yeux cernés de couleur dorée, n'a pas manqué d'impressionner le public. Déjà en 1926, les acteurs Yang Xiaolou (1878-1938) et Zheng Faxiang (1892-1965) ont fait connaître le rôle du Roi des singes au Japon, en représentant les pièces Troubles au Palais de l'Empereur

céleste (histoire du Roi des singes défiant l'autorité de l'Empereur céleste et en venant aux mains avec les généraux du Palais céleste) et la Caverne au rideau d'eau (histoire de Sun Wukong se proclamant le « Grand Saint à l'égal du Ciel » dans la Caverne au rideau d'eau, sur le mont de Fleurs et de Fruits). Ils ont reçu un accueil chaleureux.

Sun Wukong, Roi des singes.

Le personnage du Roi des singes est d'abord un rôle dans le kunqu (un vieux genre théâtral de Chine, né aux XIIIe et XIVe siècles à Kunshan, au Jiangsu. Un autre nom est kunshanqiang.) Dans l'opéra de Pékin, c'est généralement le wusheng (rôle de guerrier) qui interprète le Roi des singes. Il doit non seulement faire preuve d'un jeu scénique excellent, mais aussi avoir une allure généreuse et un art d'interprétation raffiné. C'est en suivant le principe de « l'homme et le singe s'apprenant mutuellement » que les acteurs ont créé un ensemble de mouvements et d'expressions propres à camper le caractère du Roi des singes. Plusieurs wusheng ont acquis leur célébrité en jouant le rôle du Roi des singes.

Ce sont Yang Xiaolou et son père Yang Yuelou (1844-1889), les célèbres wusheng Li Wanchun (1911-1985), Ye Shengzhang (1912-1966) et Li Shaochun (1919-1975). De 1937 à 1942, c'est la période d'or des pièces de l'opéra de Pékin représentant le Roi des singes. Divers épisodes du Pèlerinage vers l'Ouest ont été adaptés à l'opéra de Pékin, et une certaine troupe n'a donné que des spectacles du Roi des singes. En présentant le premier épisode : Naissance du Singe du Rocher, elle a utilisé un décor à trois dimensions sans pourtant susciter une vive réaction, parce que les spectateurs étaient habitués à prêter attention à la virtuosité des acteurs. Divers acteurs ont créé un rôle différent du Roi des singes, et même son maquillage était différent.

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com