

中英文对照

京剧脸谱术语

阙艳华 著
覃爱东 校译

JINGJU LIANPU TERMS IN
CHINESE AND ENGLISH

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

ISBN 978-7-5039-5879-3

9 787503 958793 >

定价：58.00元

中英文对照

阚艳华 著
覃爱东 校译

京剧脸谱术语

JINGJU LIANPU TERMS IN
CHINESE AND ENGLISH

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

中英文对照京剧脸谱术语 / 阙艳华著. —北京:

文化艺术出版社, 2014.10

ISBN 978-7-5039-5879-3

I. ①京… II. ①阙… III. ①京剧—脸谱—中国—名词术语—汉、英 IV. ①J821.5-61

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第233385号

中英文对照京剧脸谱术语

JINGJU LIANPU TERMS IN CHINESE AND ENGLISH

著 者 阙艳华

校 译 覃爱东

责任编辑 金 燕

装帧设计 姚雪媛

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号(100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

版 次 2014年12月第1版

印 次 2014年12月第1次印刷

开 本 880毫米×1230毫米 1/32

印 张 5.75

字 数 20千字 图片134幅

书 号 ISBN 978-7-5039-5879-3

定 价 58.00 元

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

未竟之功 当看我辈

(代序)

于建刚

受邀为中国戏曲学院阚艳华、覃爱东两位老师的新作《中英文对照京剧脸谱术语》作序，很是惶恐。因为本人的英语水平不高，对翻译更是了解甚少，但最终把这个任务接下来有两个原因：一是对两位老师的研究成果问世表达祝贺之意；二是希望他们能够在此基础上继续前行，以期在以后拿出更多、更优秀的成果，为京剧翻译事业增砖添瓦。

中国戏曲艺术发展至今已有800年历史，自17世纪开始走向世界（当时主要是戏曲文本，翻译者以天主教传教士为主）。戏曲主动走向世界是在19世纪，主要的推动者是戏曲演员。由于当时面向的国外观众群主要是当地的华侨或者华工，故应当不存在语言障碍，也就不存在翻译问题。

时间发展到20世纪初期，以梅兰芳为代表的一批京剧人开始将京剧推送到不同国家的舞台上，所面对的观众也开始向当地观众拓展，故翻译工作就成为京剧走上别国舞台所面临的首要问题。无论是梅兰芳赴日，还是赴美、赴苏，他拥有一支翻译团队在为他的演出做扫除语言障碍的工作，也归纳了一些翻译规律，留下来一批翻译成果。如齐如山将《中国剧之组织》、《梅兰芳的历史》合为《梅兰芳》一书，并请人做了翻译。梅兰芳在美国演出的剧目说明也是中英文对照的。另外，为了让美国观众更好地理解中国京剧，齐如山请来画家将京剧的服饰、

脸谱、砌末、乐器、舞蹈造型以及剧场形制都画下来，用中英文做了图片说明，并以画轴形式悬挂，便于在演出时向美国观众介绍。这些画轴共183卷，1987幅，后来中国艺术研究院将珍藏的这些画轴结集出版为《梅兰芳访美京剧图谱》（文化艺术出版社2006年5月版）。梅兰芳1930年赴美国演出的成功，和前期以及演出过程中翻译工作的周详细致有着密不可分的关系。

20世纪50年代以来，随着中国文化同其他国家交流的日益频繁，中国戏曲“走出去”的机会也变得越来越，各种渠道、各种层次和各种方式的交流都在逐步展开。在戏曲的对外推广工作中，除了要考虑剧目类型、展示形式、宣传渠道等要素之外，翻译也成为重要的考虑内容。很多研究者与翻译实践者都在做着各种内容的戏曲翻译工作，同时也都面临着大致相同的翻译问题。总体来说，这些问题主要集中在如何在不造成别国观众对戏曲艺术误读的基础上，尽可能地把戏曲艺术的完整信息通过翻译传递给别国观众。这也是众多从事戏曲翻译的翻译者通过翻译实践在努力解决的问题。

戏曲翻译在翻译领域也应属少有触及，是带有很强专业特质的翻译，要求翻译者既能通晓中文及英文（或别国语言），还要对戏曲艺术（或者某个具体的剧种，如京剧）有比较系统地了解与认识，这样才能保证翻译准确，信息无遗失、无误读。能够将戏曲翻译作为一项工作去做的翻译者都是值得敬佩的，因为他们意识到了戏曲艺术“走出去”的重要性与必要性，同时，他们也认识到这项工作的艰难。知其不好为而为之，正是他们的可敬之处。通过这些翻译者的翻译实践，已经形成了一些对戏曲剧目、戏曲术语、戏曲唱词等内容进行翻译的规律，虽然还不一定具备普遍推广的价值，但毕竟后来的翻译者可以有所依据。同时，通过对翻译出来的成品进行研究，我们也发现了翻译过程中存在的一些问题，比如说有些翻译存在“望文生译”的情况，并没有

准确体现原文的信息，未达到“信”；有些翻译存在简单处理的情况，造成了信息的遗失，未达到“达”；有些翻译存在“无法之法”情况，即没有办法实现“雅”。这些情况的存在，有些是翻译者水平所限，但更多的是因为戏曲艺术所蕴含的文化信息之多、之深，无法全部完成语言转换。而这些未竟之功，都是需要更多的戏曲翻译者去努力完成的。

阙艳华、覃爱东两位老师就是想努力完成这些未竟之功的，而且他们不贪多，不求量，只选取了京剧中的100条术语作为翻译的内容。虽然内容有限，但他们在翻译过程中所付出的努力却很大。因为京剧术语本身需要解读清晰才能让对京剧不是很熟悉的人所理解，更遑论把它们再译成英文，让英语国家的人去理解了。其难度可想而知！我想，他们在确定做这项工作之前已经考虑到了这些困难，而且他们通过自己的翻译，也在试图解决这些困难，试图打通中文、英文、戏曲之间的障碍。我相信这本书会成为很多正在从事或准备从事京剧翻译者的“他山之石”。

阙艳华、覃爱东两位老师一直在从事戏曲专业英语教学工作，而且都在努力寻找一条适合中国戏曲学院的特色英语教学之路。这本书既是他们学术研究的成果，也是他们戏曲英语教学的成果之一。这本书既是对他们教学、研究工作的阶段性总结，也是他们在戏曲特色英语教学之路上的更高的起点。他们将来还会在戏曲翻译之路上继续走下去，相信他们在不久的将来还会拿出更多的成果，为中国戏曲学院的英语特色教学做出贡献，为中国戏曲的对外推广做出贡献！

前 言

生活中的事物都有“型”的存在。为了展现人们生活中的这种“型”，在艺术上突出“型”的表现，就必须使她更为鲜明，更有“典型”的意义，所以就“人为”地加上了“塑造”的作用，因此而形成了“造型艺术”。

在中国戏曲中，随着戏曲的表现和承传的发展过程，自然而然地形成了“造型艺术”的一个门类；京剧出现形成较晚，因而也就更加成熟，更有代表性。

京剧的演出处处都展现着造型方面的能力，也都呈现着艺术的魅力。

例如舞台的布置，正面是一张大幕，叫作“守旧”。一边一个门帘，以观众的左右定位，左边定为“上场门”，右边定为“下场门”，中间一张桌子，一边一把椅子；桌前是“中场”，“中场”分左右，左为“小边”，右为“大边”。上场门外至后台前，中间有与左椅相齐的部位，叫“九龙口”。

这一套舞台的安置便是一种“造型”，这种舞台造型完全是为了戏曲的表演、观众视线的需要而“定型”的。

演员的上场亮相是一个人物与观众对面的“代表形象”，应当说这是戏曲主人公最有代表意义的典型瞬间，是在观众眼里最有“典型”意

义的“形象”。

在戏曲表演进程中，任何活动、任何停顿，无论是话白，无论是歌唱，无论是舞、打……都贯穿在一种“造型”美的艺术之中。

其实演员的“行当”，“生、旦、净、丑”的化妆，也是固定而活动的“典型”。

戏曲人物身上所穿着的“服装”，诸如蟒、靠、褶子、王帽、盔头、甩发……以至于各种器物，诸如刀、枪、剑、戟、马鞭、令箭……也都包括在“造型”艺术之中。

“造型”的艺术产生于现实生活之中，并在现实生活的基础上进行了典型化的艺术抽象。这种艺术抽象，写其意而虚化其形，应该说这是一种高度典型化的艺术手法。在中国绘画中，有“工笔”与“写意”两种。所谓“写意”，笔画简单，形象只勾雏形，绝不作细致逼真的描绘，而只是粗枝大略，疏抹淡画，但求神采的闪烁，从中既能看得出作者对事物“形”的掌握，又看得出作者对笔墨纸色的控制之能，令人叹服叫绝。在某种意义上说，中国戏曲的“造型艺术”具有中国写意画的神采。可以说中国戏曲的“造型”艺术既是真实生活的高度抽象，又是绝不“出格”的“虚幻”，而实实在在地创造出了一种既真实又极其玄妙的艺术境界。

京剧艺术虽然产生的年代略晚，但京剧艺术汇聚了全国各个剧种之优长，也凝聚了几千年的文化底蕴。在中国几千年的文化史上，各类造型艺术占有极大的比重，今天已经发现并保存下来的属于造型艺术的实物可以形象化地展示出京剧艺术的渊源和表现形式的不断进化的过程，希望这本书的集结可以带给人们对于京剧艺术的新的概览，对于中国造型艺术的新的了解，对于中国文化的新的认识。

一、概述 A general introduction	1
脸谱 LIANPU (facial painting)	2
1. 揉脸 ROULIAN (rubbed face)	3
2. 抹脸 MALIAN (wiped face)	4
3. 勾脸 GOULIAN (sketched face)	6
二、面具 MIANJU (masks)	7
面具 MIANJU (masks)	8
1. 加官脸 JIAGUAN LIAN (advancement face)	9
2. 罗汉脸 LUOHAN LIAN (arhat face)	10
3. 壳脑 KENAO (shell head)	12
4. 假形 JIAXING (animal props)	14
5. 肩把 JIANBA (shoulder frame)	16

6. 驼背 TUOBEI (hunchback)	16
三、脸谱谱式 Lianpu pattern	19
脸谱谱式 LIANPU PUSHI (Lianpu pattern)	20
1. 整脸 ZHENGLIAN (entire face)	20
2. 六分脸 LIUFEN LIAN (six-tenths face)	22
3. 三块瓦脸 SANKUAIWA LIAN (three-tile face)	24
4. 花三块瓦脸 HUA SANKUAIWA LIAN (colored three-tile face)	26
5. 老三块瓦脸 LAO SANKUAIWA LIAN (old three-tile face)	28
6. 碎花脸 SUIHUA LIAN (fragmented pattern face)	30
7. 十字门脸 SHIZIMEN LIAN (cross-shaped pattern)	32
8. 歪脸 WAILIAN (wry face)	34
9. 破脸 POLIAN (pattern-breaking face)	36
10. 元宝脸 YUANBAO LIAN (gold ingot-shaped pattern)	37
11. 花元宝脸 HUAYUANBAO LIAN (pattern ingot face)	38
12. 象形脸 XIANGXING LIAN (pictographic face)	40
13. 神仙脸 SHENXIAN LIAN (immortals face)	42
14. 僧道脸 SENGDAO LIAN (monk face)	43

15. 太监脸 TIANJIAN LIAN (eunuch face)	44
16. 英雄脸 YINGXIONG LIAN (hero face)	46
17. 小妖脸 XIAOYAO LIAN (goblin face)	48
18. 丑角脸 CHOUJUE LIAN (clown face)	48

四、脸谱用色 colors in Lianpu art 51

脸谱用色 LIANPU YONGSE (colors in Lianpu art)	52
1. 红脸 HONGLIAN (red face)	54
2. 紫脸 ZILIAN (purple face)	56
3. 老红脸 LAOHONG LIAN (red color for old face)	58
4. 粉红脸 FENHONG LIAN (pink red face)	60
5. 黑脸 HEILIAN (dark face)	60
6. 蓝脸 LANLIAN (blue face)	62
7. 绿脸 LULIAN (green face)	64
8. 黄脸 HUANGLIAN (yellow face)	66
9. 灰脸 HUILIAN (gray face)	68
10. 赭色脸 ZHESE LIAN (ochre face)	69
11. 金脸 JINLIAN (golden face)	70
12. 银脸 YINLIAN (silver face)	72

13. 淡青色脸 DANQINGSE LIAN (light green face)	73
14. 蟹青脸 XIEQING LIAN (greenish gray face)	74
15. 白脸 BAILIAN (white face)	76

五、脸谱中的眉 eyebrow painting techniques in Lianpu art 79

眉 MEI (eyebrow)	80
1. 本眉 BENMEI (natural eyebrow)	80
2. 柳叶眉 LIUYE MEI (willow-leaf eyebrow)	82
3. 细眉 XIMEI (slender eyebrow)	84
4. 直眉 ZHIMEI (straight eyebrow)	85
5. 老眉 LAOMEI (old eyebrow)	86
6. 点眉 DIANMEI (spot eyebrow)	88
7. 螳螂眉 TANGLANG MEI (mantis eyebrow)	90
8. 凝眉 NINGMEI (curdled eyebrow)	92
9. 锯齿眉 JUCHI MEI (serrated eyebrow)	92
10. 狼牙眉 LANGYA MEI (wolf-tooth eyebrow)	94
11. 棒槌眉 BANGCHUI MEI (club eyebrow)	96
12. 鸭蛋眉 YADAN MEI (oval eyebrow)	97
13. 蝶翅眉 DIECHI MEI (butterfly-wing eyebrow)	99

14. 垂眉 CHUIMEI (pendulous eyebrow)	100
15. 卧蚕眉 WOCAN MEI (silkworm eyebrow)	101
16. 环眉 HUANMEI (ring eyebrow)	102
17. 一字眉 YIZI MEI (unibrow)	103
18. 勺眉 SHAOMEI (spoon eyebrow)	104
19. 万字眉 WANZI MEI (fylfot eyebrow)	106
20. 奸眉 JIANMEI (treacherous eyebrow)	108
21. 葫芦眉 HULU MEI (gourd eyebrow)	111
 六、脸谱中的嘴 mouth painting techniques in the Lianpu art	 113
 嘴 ZUI (mouth)	 114
1. 菱角嘴 LINGJIAO ZUI (water-chestnut mouth)	115
2. 火盆嘴 HUOPEN ZUI (braiser mouth)	116
3. 撇嘴 PIEZUI (twitch mouth)	118
4. 虎嘴 HUZUI (tiger mouth)	120
5. 元宝嘴 YUANBAO ZUI (ingot mouth)	121
6. 雷公嘴 LEIGONG ZUI (thunder god mouth)	122

七、脸谱中的眼窝 eye painting techniques in Lianpu art 123

眼窝 YANWO (eye socket) 124

1. 奸眼窝 JIANYANWO (treacherous eyehole) 126

2. 大奸眼窝 DAJIAN YANWO (big, treacherous eyehole) 127

3. 直眼窝 ZHIYANWO (vertical eyehole) 128

4. 尖眼窝 JIANYANWO (pointed eyehole) 130

5. 垂眼窝 CHUIYANWO (sagging eyehole) 133

6. 老眼窝 LAOYANWO (old eyehole) 134

7. 腰子眼窝 YAOZI YANWO (kidney-shaped eyehole) 136

8. 鸟形眼窝 NIAOXING YANWO (bird-shaped eyehole) 138

9. 丹凤眼窝 DANFENG YANWO (almond-shaped eyehole) 140

10. 倭口眼窝 WOKOU YANWO (japs eyehole) 141

11. 环眼窝 HUANYANWO (ring eyehole) 142

八、脸谱中的脑门 forehead painting techniques in Lianpu art 143

脑门 NAOMEN (forehead) 144

1. 金脑门 JINNAOMEN (golden forehead) 146

2. 红脑门 HONGNAOMEN (red forehead)	148
3. 月形脑门 YUEXING NAOMEN (crescent forehead)	150
4. 虎字脑门 HUZU NAOMEN (tiger-character forehead)	152
5. 太极脑门 TAIJI NAOMEN (Tai Ji forehead)	153
6. 寿字脑门 SHOUZI NAOMEN (longevity forehead)	154
7. 火焰脑门 HUOYAN NAOMEN (flame forehead)	155
8. 葫芦脑门 HULU NAOMEN (gourd forehead)	156
9. 北斗脑门 BEIDOU NAOMEN (the big dipper forehead)	157
10. 卦象脑门 GUAXIANG NAOMEN (the eight-diagram forehead)	159
11. 桃形脑门 TAOXING NAOMEN (peach-shaped forehead)	160
12. 物形脑门 WUXING NAOMEN (pictorial forehead)	162
参考书目 bibliography	163

MIANJU (masks)

二、面 具