

京剧服饰文化翻译研究

Cultural Translation of Traditional
Peking Opera Costumes

张慧琴 著

· 中国传统服饰文化英译系列丛书 ·

本书阐述了京剧服饰文化的传播与对外交流，通过聚焦大袍箱、二衣箱和三衣类的文化内涵，引用国内外学者针对京剧服饰文化的不同表达，挑选部分译例给予对照剖析，尝试构建京剧服饰文化翻译协调理论。

中国纺织出版社

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

京剧服饰文化翻译研究

Cultural Translation of Traditional
Peking Opera Costumes

张慧琴 著

· 中国传统服饰文化英译系列丛书 ·

内 容 提 要

京剧作为中国文化的重要符号之一，2010年已被列入联合国《人类非物质文化遗产代表作名录》，在中华文化“走出去”的今天，其对外翻译传播的意义更加凸显。京剧服饰则以其靓丽的色彩、独特的款式、精美的图纹以及高超的工艺吸引着无数观众“走近”京剧，探索其深厚的文化意蕴。因此，京剧服饰文化翻译绝不是简单的文字转换，而是基于深厚文化积淀和高超语言功底协调转换活动。

本书在回顾中华传统京剧国内外交流与研究状况的基础上，阐述了京剧服饰文化的对外交流，通过聚焦大衣箱、二衣箱和三衣类的文化内涵，引用国内外学者针对京剧服饰文化的全英或英汉双语表达，补充笔者的汉语“拙译”或汉英双语的“补译”与“拙译”，启发读者对照英汉平行文本，反思京剧服饰文化两种语言的不同表达，传承弘扬民族服饰文化，增强文化自信，助力文化“软实力”建设，推进文化“走出去”战略的实施。同时，基于原文与译文的对照剖析，尝试构建京剧服饰文化翻译协调理论，在“意、诚、度、心、神”的五步协调中，成就京剧服饰文化翻译协调之美。

图书在版编目（CIP）数据

中华传统京剧服饰文化翻译研究 / 张慧琴著. — 北京：中国纺织出版社，2020.4
（中国传统服饰文化英译系列丛书）
ISBN 978-7-5180-5705-4

I. ①中… II. ①张… III. ①京剧—剧装—服饰文化—英语—翻译—研究—中国 IV. ①TS941.735

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 280688 号

策划编辑：李春奕 责任编辑：谢冰雁
责任校对：寇晨晨 责任印制：王艳丽

中国纺织出版社出版发行
地址：北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码：100124
销售电话：010—67004422 传真：010—87155801
http://www.c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博 http://weibo.com/2119887771
北京玺诚印务有限公司印刷 各地新华书店经销
2020 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
开本：787×1092 1/16 印张：14.5
字数：274 千字 定价：69.80 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

序

preface

自1930年我国京剧表演艺术家梅兰芳先生远渡重洋，将最具代表性的国粹——中华京剧艺术带到了美国，从此京剧艺术开始在世界各地传播，其迷人魅力促进了中外文化的交流。

近年来，随着我国综合国力的增强，人民生活水平不断提高，人民对文艺作品在内的文化产品的质量、品味和风格等的要求也不断提升。中华文化瑰宝京剧艺术再度引起人们空前的关注。京剧服饰作为京剧艺术中博人眼球的靓丽载体，吸引了无数国内外京剧爱好者“走近”京剧，聚焦京剧服饰文化艺术。如何帮助熟谙京剧的“行家”用英语介绍京剧，助力京剧服饰文化“走出去”；同时，又如何帮助京剧爱好者在学习京剧服饰文化的过程中，从不同角度理解英汉语言文化相互的转换规律，逐步掌握京剧服饰的英汉双语表达，在换位思考中尊重、理解、协调文化差异，成就京剧服饰和谐美的译文，成为本书写作的缘起。

全书引用诸多中外学者针对京剧服饰的全英或英汉双语表达，补充笔者的汉语“拙译”或汉英双语的“补译”与“拙译”，比较其不同的表达方式，启发读者主动思考，不仅要知其然，更要知其所以然。虽然本书在案例剖析中并没有针对京剧服饰术语的英汉双语文本逐一对比剖析，但是所有章节中有关京剧服饰大衣箱、二衣箱和三衣类的英汉表达，无一不是遵循“意、诚、度、心、神”的五步协调，并最终统一到“真、善、美”京剧服饰文化翻译协调美的有力例证。正是基于上述原因，促成了京剧服饰文化翻译协调理论构建的探索。

文化如水，润物无声。京剧作为全人类共同的文化遗产，在传播中国文化精神的

同时也促进世界人民心灵的沟通。祈愿本书的文化翻译探索能助推京剧服饰文化艺术跨越文化差异，使不同文化在“和而不同”中相互理解和相互尊重、在“求同存异”中相得益彰、在交流互鉴中增进友谊，并促进彼此的交流与发展。

该著为北京市哲学社会科学规划重点项目（15JDWYA008）以及北京市“长城学者”项目的部分研究成果，在此一并致谢！

张慧琴

2019年8月1日

于北京樱花园甲2号

目 录

c o n t e n t s

第一章	中华传统京剧国内外交流与研究概述 / 1
第一节	引言 / 2
第二节	中华传统京剧对外文化交流概述 / 3
第三节	中华传统京剧国内外研究概述 / 10
第二章	京剧服饰文化传播及其文化内涵 / 13
第一节	京剧服饰文化国内外研究综述 / 14
第二节	京剧服饰文化海外传播剖析 / 15
第三节	传统京剧服饰特点与文化内涵 / 23
第三章	京剧服饰大衣箱文化阐释及翻译协调美 / 51
第一节	京剧服饰主要形制概述 / 52
第二节	京剧大衣箱服装文化内涵及其协调翻译 / 54
第三节	京剧大衣箱饰物配件文化内涵及其协调翻译 / 98
第四章	京剧服饰二衣箱文化阐释及翻译协调美 / 109
第一节	京剧二衣箱服装文化内涵及其协调翻译 / 110

第二节 京剧二衣箱配饰文化内涵及其协调翻译 / 128

第五章 京剧服饰三衣类文化内涵及翻译协调美 / 131

第一节 软片类服饰文化内涵及其协调翻译 / 132

第二节 硬类（靴鞋）等物品文化内涵及其协调翻译 / 138

第三节 京剧头衣的文化内涵及其协调翻译 / 149

第六章 京剧服饰文化翻译理论探索 / 195

第一节 京剧服饰文化翻译反思 / 196

第二节 文化翻译理论探索 / 198

第三节 京剧服饰文化翻译理论探索 / 203

第七章 结语 / 217

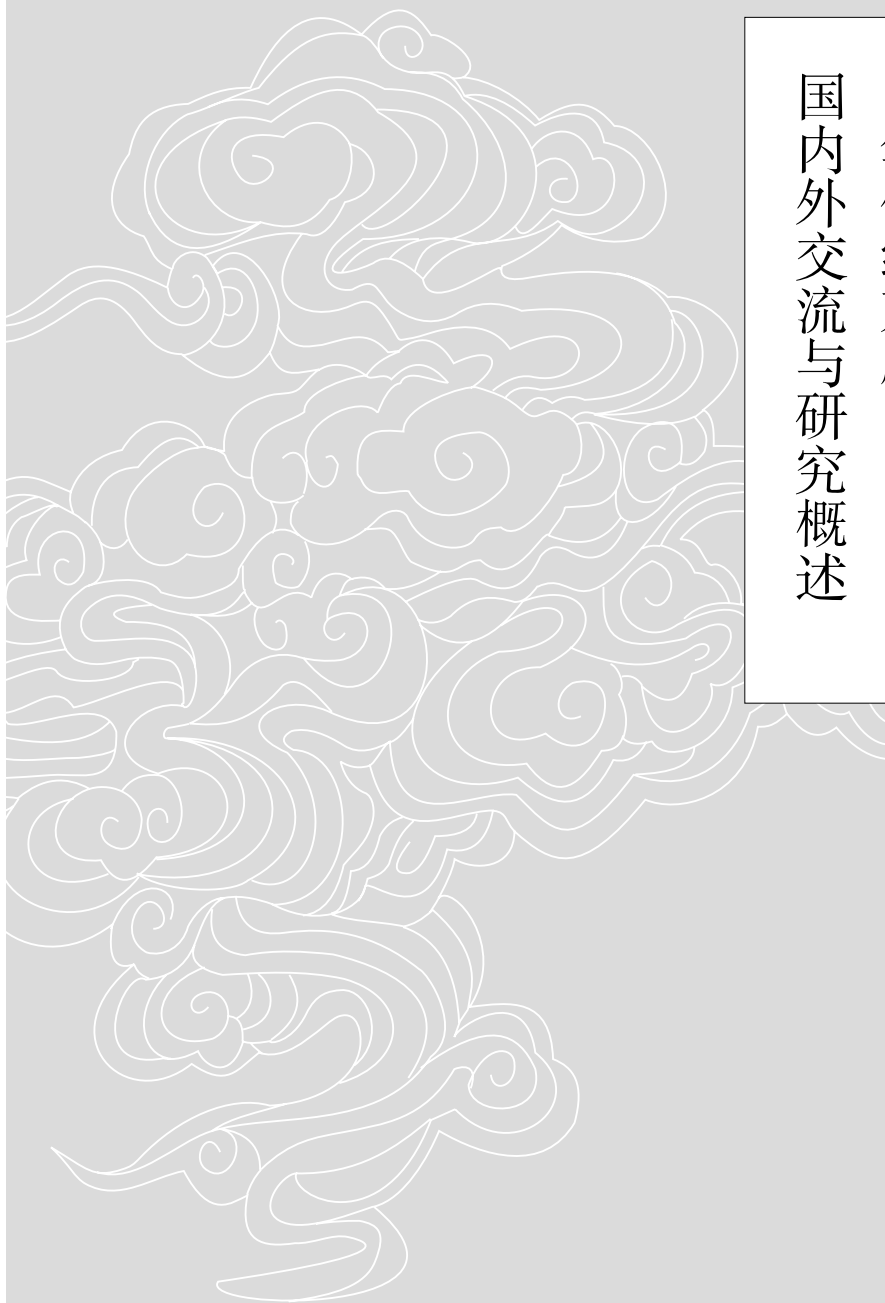
参考文献 / 221

后 记 / 224

第一章

中华传统京剧

国内外交流与研究概述

第一节

引言

京剧是中华优秀传统文化的代表之一，历史悠久，从清代乾隆五十五年（1790），江南四大徽班——三庆班、四喜班、和春班、春台班的入京，到道光年间（1821—1850），宫廷戏与民间戏曲的相互借鉴，再到吸纳汉剧、昆曲、秦腔以及民间曲调与表演方法，逐步使京剧形成完整的艺术风格与表演手法，^①并在19世纪末至20世纪初，成为中国最具生命力和艺术表现力、最能体现民族风格且最具国际影响力的戏曲。2008年，教育部在全国10个省（市）中小学开展京剧进课堂试点，传承中华优秀传统文化，增强学生文化自信；2010年，京剧成功列入联合国《人类非物质文化遗产代表作名录》。与此同时，京剧中颇具民族文化代表性的京剧服饰，在塑造戏曲角色形象与展现角色身份地位、时代背景、生活地域环境、民族风情、个性特征及生活习俗等的同时，也以其靓丽的色彩、独特的款式、精美的图纹以及高超的工艺吸引着无数观众“走近”京剧，成为京剧表演中最为吸睛的组成。如何借助翻译，跨越时空，实现京剧服饰文化交流，对于弘扬民族文化、增强民族自信以及实施中华文化“走出去”战略，意义重大。

基于上述原因，本书在国内外京剧文化和京剧服饰文化史的基础上，针对京剧服饰文化术语给予英汉两种不同语言的归类对比，探究京剧服饰术语文化艺术中英汉语言的不同表达方式。在一定程度上遵循外语教学与研究出版社博雅教育双语系列出版物的宗旨，满足英语学习者和汉语学习者通过阅读中国主题（京剧）读物提高英语和汉语能力的需求，又以中英双语思维、架构和写作的形式予以后世学人以启迪。维特根斯坦（Ludwig Josef Johann Wittgenstein）有云：“语言的边界，乃是世界的边界”，诚哉斯言。

① 赵晴. 借助戏曲艺术传播传统文化[J]. 文学前沿, 2008(2): 111-122.

第二节

中华传统京剧对外文化交流概述

回顾历史，中华传统京剧艺术作为中外文化交流的重要载体，其对外传播主要经历了三个阶段。

第一阶段：从光绪十七年（1891）开始到20世纪40年代末。光绪十七年，京剧武生演员张桂轩就曾带领戏班到日本长崎、大阪、东京和神户等地演出，后在光绪二十一年（1895）和光绪二十二年（1896）先后到朝鲜的汉城（今韩国首尔）和俄罗斯的海参崴（今俄罗斯符拉迪沃斯托克）等地演出。清末民初，杨月楼、黄月山、王鸿寿、绿牡丹、唐韵笙、高百岁、李多奎、高庆奎、周信芳、王宝奎、王洪涛、王少奎、周喜增、张桂轩、刘竹友、碧玉蝉等京剧艺人都曾到俄罗斯海参崴等地演出，甚至常年在海参崴的颂竹舞台和伯力（今俄罗斯哈巴罗夫斯克）的伯力大戏院演出京剧。与此同时，京剧在东南亚的演出也很频繁。以新加坡为例，宣统二年（1910），福州新和祥班八十多人在新加坡庆升平戏院演出京戏《水帘洞》《金刀阵》《金钱豹》《四杰村》和《花蝴蝶》等。后来随着庆升平戏院改为庆升平新舞台，新和祥班又在新加坡演出了《铁公鸡》《路遥知马力》《连环套》《落马湖》等剧目。1931年（民国二十年）前后，新加坡新世界游艺场中的大舞台一直以京剧为主要上演剧目，如《目莲救母》《少林寺》《火烧汉阳城》《枪毙阎瑞生》《天雨花》《临江驿》《玉堂春》和全本《粉妆楼》等常年连续上演。甚至居住在北京和上海等地的花旦白玉艳、老生白叔安、花旦徐碧霞、武生盖俊廷等人也都曾在新加坡演出过《荒江女侠》《女侠红蝴蝶》《白蛇传》《大英杰烈》《狸猫换太子》等剧目。抗日战争前后，京剧演出活动在新加坡也十分繁盛。

在众多京剧的海外传播中，梅兰芳的访美演出堪称最具影响力。早在1919年访日期间，梅先生就曾演出《天女散花》《御碑亭》《黛玉葬花》《虹霓关》《贵妃醉酒》《尼姑思凡》《琴挑》《游龙戏凤》《武家坡》《嫦娥奔月》《春香闹学》和《游园惊梦》等剧目，并在1924年10月再度访日时演出了系列京剧，包括《贵妃醉酒》《洛神》《廉锦枫》《红线盗盒》《御碑亭》和头本《虹霓关》等梅派代表性剧目，极大地丰富了京剧的表演手段，充分体现出中国戏剧美学的特色和文化内涵。此后黄玉麟和小杨月楼，还包括郑法祥、张玉峰、董志扬、筱九霄、马金凤、蒋月楼等艺人，都曾于1925年（民国十四年）和1926年（民国十五年）期间赴日演出，扩大了京剧在日本的影响，增进了中日两国戏剧文化的交流与融合。1930年，梅兰芳与齐如山等人乘加拿大皇后号由上海前往美国各地，在纽约演出《汾河湾》《剑舞》《刺虎》等剧目，随后在西雅图、芝加哥、旧金山、洛杉矶、圣地亚哥和檀香山等地演出了《芦花荡》《青石山》《打隍城》《空城计》《汾河湾》《贵妃醉酒》《打渔杀家》《春香闹学》《刺虎》《虹霓关》

《廉锦枫》《天女散花》《霸王别姬》《红线盗盒》《西施》《麻姑献寿》《嫦娥奔月》《上元夫人》等京剧72场，使中国京剧文化首次得到西方的认同，同时也使京剧艺术开始成为世界性的艺术。1935年梅兰芳访美归来，应苏联对外文化协会的邀请，演出京剧《汾河湾》《刺虎》《打渔杀家》《宇宙锋》《虹霓关》《贵妃醉酒》；以及《红线盗盒》中的剑舞、《西施》中的羽舞、《麻姑献寿》中的袖舞、《木兰从军》中的戟舞、《思凡》中的拂尘舞、《抗金兵》中的戎装舞；还有《青石山》《盗丹》《盗仙草》《夜奔》和《嫁妹》等京剧片断，引起了苏联戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基（Konstantin·Stanislavsky）、德国戏剧界泰斗贝尔托·布莱希特（Bertolt Brecht）和著名文学家玛克西姆·高尔基（Maxim Gorky）、阿·托尔斯泰（Alexei Nikolayevich Tolstoy）等对中国传统戏曲和以梅兰芳为代表的京剧表演体系的关注，在一定程度上消除了当时西方对中国戏剧甚至中国人的偏见，促进了中国京剧在海外的传播，增进了东西方文化的交流，使京剧艺术这一中国文化的奇葩在世界戏剧舞台上大放光彩。

第二阶段：从20世纪50年代到70年代末。新中国成立以后，我国高度重视京剧艺术的文化交流与传播，多次派遣京剧团赴世界各地访问演出。梅兰芳先后于1952年、1957年和1960年赴苏联访问，并在1956年第三次访问日本，为中国京剧传统文化在海外赢得了巨大荣誉。1951年，张云溪、张春华等7人参加在德国柏林举办的第三届世界青年与学生和平友谊联欢节，演出京剧《三岔口》《武松打虎》《水帘洞》和《红桃山》四出武戏。这是新中国成立后京剧艺术首次以国家名义在国外演出。1953~1962年期间，中国组成的京剧演出团又参加了第四届~第八届世界青年与学生和平友谊联欢节，先后演出了《雁荡山》《秋江》《春郊试马》《虹桥赠珠》《游园惊梦》《水漫金山》《拾玉镯》和《断桥》等剧目。此外，在世界青年联欢节上演出的《猎虎记》《挡马》《小放牛》《盗仙草》《猪婆龙》《打焦赞》《拾玉镯》《嫦娥奔月》《哪吒闹海》等京剧剧目倍受欢迎。后又因国家领导人出访或剧团应邀，先后在美国、联邦德国、比利时、英国、卢森堡、荷兰、希腊、土耳其、突尼斯、朝鲜、日本和加拿大等多个国家演出了《杨门女将》《三岔口》《雁荡山》《火凤凰》《秋江》《贵妃醉酒》《除三害》《拾玉镯》《挡马》《白蛇传》《闹天宫》《昭君出塞》《水漫金山》《探谷》《岳母刺字》和《野猪林》等剧目，这些演出使京剧的海外影响力迅速扩大。同时，京剧演员也常随外交使团出访到海外进行演出，足迹遍及了印度、缅甸、委内瑞拉、哥伦比亚、古巴、加拿大等国家。中国京剧在海外的影响力与日俱增，海外观众也乐于通过欣赏京剧来认识中国文化、认识中国的戏剧艺术，京剧成为我国文化外交的重要手段。

第三阶段：从1978年改革开放至今。随着我国经济的发展以及对外开放政策的实施，文化交流从形式到内容不断创新，京剧艺术在海外的影响力也逐渐扩大。中国国家京剧院、北京京剧院、上海京剧院、天津青年京剧团等著名京剧团体和一些地方京剧院团也相继加入海外传播的行列，从不同角度拓展了京剧的发展空间与接受渠道。

2010年，京剧被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》，并且作为“国剧海外传播工程”和“百部国剧英译工程”的国家级项目，开始多渠道走向国门，走遍世界各地，成为介绍和传播中华文化的重要途径。

时值当下，新媒体、大数据的出现给京剧文化的传播带来了革命性转变，互联网传播改变了我们对于京剧传播原有的思想观念、决策指导及行动方式。以京剧网站——中国京剧网（<http://www.jingju.cn>）的开发和建设为例，网站的界面设计以京剧服饰文化相关的视觉元素为主，内容包括京剧服饰种类、样式、图案、颜色、头饰和脸谱等相关图片和图案，以及京剧服装知识，包括对京剧服饰文化元素的挖掘和归纳等。这些都使京剧的传播速度、范围和信息量快速实现了跨地域、跨民族的传播，其影响范围更广、受众群体更多、更具感染力，且更易被大众群体理解和接受。同时，中国互联网络信息中心（CNNIC）于2018年12月发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称为《报告》）称，截至2018年12月，中国网民规模达到8.29亿，互联网普及率为59.6%。可见网络已经成为文化传播的新途径，网络传播的广泛性也使得京剧文化的传播打破了地域限制而具有了全球性。网络信息的海量性可以丰富京剧文化数字信息库的建设；网络信息的实时性可以快捷地把京剧文化的相关新闻及时推送到公众手中；同时，网络的声画结合可以通过图片、文字、视频等形式立体地展示京剧内容以及京剧脸谱、服饰等，在提升公众兴趣的同时，更能借助数字媒体来保护和传承京剧文化内涵。

无独有偶，笔者在查阅国内对外宣传中有关京剧的网站时，通过摘录“首都之窗——北京市人民政府”英文网站和“Top China Travel”英文网站中关于京剧的介绍，梳理了其相关内容，拟从英汉对照表达中反思传统京剧艺术的对外传播现状（英文表达之后的中文部分为笔者拙译）。

原文 Beijing Opera^❶, also called “Eastern Opera”, is a principle tradition in Chinese culture. It is called Beijing Opera because it is formed in Beijing.

Beijing Opera has a history of 200 years in which its fountainhead can be dated back to old local operas, especially Anhui Opera, which was very popular in northern China in the 18th century. In 1790, the first Anhui Opera performance was held in Beijing to celebrate the Emperor's birthday. Later, some other Anhui Opera troupes went on to perform in Beijing. Anhui Opera was easy to move and good at absorbing the acting styles of other types of operas. Beijing accumulated many local operas, which made Anhui Opera improve quickly.

At the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, after merging for 10 years, Beijing Opera finally formed, and became the biggest of all operas in China. Beijing Opera

❶ 本书中有关“京剧”一词的英译，有几种形态：Beijing Opera, Peking Opera, Chinese Opera, Jingju等，为尊重原著保留原文。

has a rich list of plays, artists, troupes, audiences, and wide influences, making it the foremost opera in China.^①

拙译 京剧是中华传统文化之本，又被称为是“东方歌剧”，取名“京剧”是因为其形成于北京。

京剧约有二百年的历史，其缘起可追溯到古老的地方戏曲，特别是18世纪时在中国北方广受欢迎的徽剧。1790年，在北京演出的第一部徽剧原本只是为皇帝祝寿。后来，因徽剧曲调多变，又具有擅长吸纳其他剧种的动作风格等特点，一些戏班在北京得以继续演出。同时，北京当时汇集了许多不同的地方戏曲，这都使徽剧可以取诸家之长而快速提升。

19世纪末20世纪初，历经十余年的发展，京剧最终得以形成。作为我国最大的剧种之一，京剧剧目丰富，产生了大批优秀的表演艺术家和戏班子，并吸引了无数的京剧迷，影响广泛，成为全国位居首位的剧种。

原文 Beijing Opera is a comprehensive acting art. It blends singing, reading, acting, fighting, and dancing together by using acting methods to narrate stories and depict characters. The roles in Beijing Opera include the male, female, painted-face, and comedic roles. Besides, there are other supporting roles as well. In addition, the types of facial make-up, especially concerning the color, are the most particular art in Beijing Opera, because they can symbolize the personalities, characteristics and fates of the roles.^①

拙译 京剧属于综合的表演艺术，集唱、念、做、打、舞于一体。唱——包括演员的独唱和对唱。大段独唱叙述人物的背景和对命运的慨叹，表现人物复杂、矛盾的思想感情，从而深入刻画人物的内心世界和性格。对唱往往起到推动情节进展、将矛盾冲突引向高潮的作用。^②念——指演员在舞台上的念白。念白又分为两种：一种是在语言的节奏、韵律和腔调上经过加工的、以中州韵为基础的“韵白”，它与日常语言有相当的距离，并已有一定程度的音乐化。“韵白”常表现上层人物的身份和其具有的庄重性格。另一种念白是以各剧种所使用的方言为基础的“散白”（道白），与日常语言比较接近，多用于花旦和丑角，主要表现下层人物的身份及其活泼轻佻的性格。不论是“韵白”还是“散白”，都是经过艺术提炼的语言，都要求演员通过念白恰当而真实地表现出人物的性格、情感和身份。戏曲界流行的“千斤话白四两唱”的说法，表明了念白在戏曲表演中的重要作用。做——一般是指舞蹈化的形体动作。演员在角色塑造时，手、眼、身、步各有程式；髯口、翎子、甩发、水袖有多种技法，同时在运用中还要注意表现出特定角色的性格、年龄、身份等特征。打——指戏曲对传统武术

① China-Fun. The History of Beijing Opera [N/OL]. eBeijing, 2010-11-04. <http://www.ebeijing.gov.cn/BeijingInformation/BeijingsHistory/t1137406.htm>

② 王慧. 戏曲演唱的若干要点[J]. 戏剧之家, 2014(16): 51.

的舞蹈化，一般分为“把子功”和“毯子功”两类。凡用古代刀、枪、剑、戟等兵器（习称“刀枪把子”）对打或独舞的，称为“把子功”；在毯子上做翻、滚、跌、扑等动作的，称为“毯子功”。戏曲表演中“唱、念、做、打”有机结合，融为一体，共同为表现剧情和塑造角色服务。^①

原文 It is widely acknowledged that the end of the 18th century was the most flourishing period in the development of Beijing Opera. During this time, there were lots of performances not only in folk places, but also in the palace. The noble class loved Beijing Opera; the superior elements in the palace played a positive role in the performances, make-up, and stage setting. The mutual influence between palace and non-government places promoted Beijing Opera's development.

From the 1920's to the 1940's of last century was the second flourishing period of Beijing Opera. The symbol of this period was the emergence of lots of sects of the opera. The four most famous were “Mei” (Mei Lanfang 1894–1961), “Shang” (Shang Xiaoyun 1900–1976), “Cheng” (Cheng Yanqiu 1904–1958), and “Xun” (Xun Huisheng 1900–1968). Every sect had its groups of actors and actresses. Furthermore, they were extremely active on the stage in Beijing, Shanghai and so on. The art of Beijing Opera was very popular at that time.^②

拙译 众所周知，18世纪末是京剧发展最为繁荣的时期。这一时期，除了在民间，包括宫廷里也有很多京剧表演。贵族阶层对于京剧的喜爱使京剧在戏曲表演、化妆、舞台设置中都更受关注。宫廷与非官方的相互影响共同促进了京剧的发展。

20世纪20~40年代是京剧发展的第二个繁荣时期。这一时期，出现了许多具有代表性的派别。最著名的有“梅”（梅兰芳，1894—1961）、“尚”（尚小云，1900—1976）、“程”（程砚秋，1904—1958）和“荀”（荀慧生，1900—1968）这四派。每个派别都有其特定的演员团队，而且他们在北京、上海等地的舞台演出非常活跃。毫无疑问，京剧艺术在当时很受欢迎。

原文 Born in Beijing in 1894 into a family full of Chinese Opera performers, Mei Lanfang was the best known Chinese Beijing Opera master. In his 50-year stage career, his exclusive skills of females characters playing has won him a world wide acclaim. He was also one of the “Four Great Dan”, along with Shang Xiaoyun, Cheng Yanqiu and Xun Huisheng in Beijing Opera history. Mei Lanfang was the first Beijing Opera master who participated in cultural exchanges with foreign countries in his contemporary time in China. During 1919 to 1935, he paid visit to Japan,

① 张亚秋. 戏曲表演的基本功——唱念做打 [J]. 现代交际, 2009(5): 92–93.

② China-Fun. The History of Beijing Opera [N/OL]. eBeijing, 2010–11–04. <http://www.ebeijing.gov.cn/BeijingInformation/BeijingsHistory/t1137406.htm>

United States and other regions, spread Beijing Opera to foreign countries. Forming friendships with western artists, showing the harmony and beauty in Chinese performance had played a important role to eliminate the bias between China and West in that era.^❶

拙译 我国最著名的京剧艺术家——梅兰芳，1894年生于京剧世家。在从事舞台艺术50年之际，他对女性角色的独特塑造使他赢得了全世界的赞誉，并且同尚小云、程砚秋、荀慧生三位艺术家一起成为我国京剧史上的“四大名旦”。作为当时第一位与外国进行文化交流的京剧艺术大师，梅兰芳在1919~1935年访问了日本、美国和其他国家地区，将京剧传播到了国外。其和谐优美的京剧表演，以及与西方艺术家建立的友谊，对于消除当时中国和西方彼此之间存在的偏见发挥了重要作用。

原文 As the story goes, Emperor Qianlong of the Qing Dynasty fell interested in the local drama during his inspection of the Southern China in disguise. To celebrate his 80th birthday in 1790, he summoned opera troupes from different areas around China to perform for him in Beijing. After the celebration, four famous troupes from Anhui Provinces were asked to stay, for audiences were particularly satisfied with their beautiful melodies, colorful costumes and interesting facial patterns.^❶

拙译 有故事流传，清代乾隆微服私访南方，对京剧产生了浓厚兴趣。1790年为庆祝他的80岁大寿，他命各地戏班入京表演。完成庆典后，安徽的四大戏班凭借其悦耳的曲调、多彩的戏服和有趣的脸谱，得以继续留京演唱。

原文 Gradually it replaced Kunqu Opera which had been popular in the palace and among the upper ranks in Beijing. Later, some troupes from Hubei Province came to Beijing and often performed together with the Anhui troupes. The two types of singing blended on the same stage and gradually gave birth to a new genre that was known as Beijing Opera.^❶

拙译 在皇宫的高级官员中，徽剧倍受欢迎，逐渐取代了昆曲的位置。后来，湖北的戏班来到北京，并经常和安徽的戏班一起演出，这两种唱风相互融合，逐渐促成了新剧种——京剧的诞生。

原文 Beijing Opera absorbed various elements of its forerunners, such as singing, dancing, mimicry and acrobatics, and adapted itself in language and style of singing to Beijing audiences. As time goes by, its popularity spread all over the country, becoming the most popular drama in China. Furthermore, Beijing Opera sing has influenced Chinese drama deeply.^❶

拙译 京剧吸纳了很多前卫的元素，诸如唱歌、跳舞、口技和杂耍，并把这些元

❶ Top China Travel. Beijing Opera [N/OL]. <http://www.topchinatravel.com/china-guide/peking-opera.htm>

素运用于其语言和演唱风格之中。后来，京剧逐渐在全国推广，并成为中国最受欢迎的剧种。而且，京剧的唱腔也对我国戏曲产生了深远影响。

原文 Elaborate and gorgeous facial make-up and costumes are two distinguished characteristics of Beijing Opera. The audience can know what kind of character the role is from the colors and patterns.^❶

拙译 精致而耀眼的脸谱和戏装是京剧的两大特色。借助不同的色彩和脸谱造型，观众可以了解戏曲人物的角色。

原文 Generally speaking, red faces have the positive meaning symbolizing the brave, loyalty, upright and wise men. Another positive color is purple. Black faces usually have neutral meaning, representative the just men and uprightness. Blue and green also have neutral meanings that symbolize the hero from the bushes or some kind of rebelliousness leaders. Meanwhile, the yellow and white represent the crafty men with negative meaning such as treachery and fierce hearts. Performers have gold or silver facial make-up standing for the monsters or Gods and super natural power. Good-nature people are usually painted with relatively simple colors while make-up of hostile and doubtful characters, such as bandits, robbers, rebels and alike, bear complex marks.^❶

拙译 一般而言，红脸是正面人物，象征勇敢、忠诚、刚正和智慧；黑脸通常是中立的意思，象征正直和诚实。还有一个正面角色的代表色是紫色。蓝色和绿色也是中立颜色，象征着草莽英雄或反叛领袖。此外，黄色和白色象征着奸诈，是反面人物的象征，如叛徒和黑心肠的人。如果脸谱是金色或银色则象征着超自然力的怪物或神仙。好心肠的人通常都是相对简单的脸谱色，而那些充满敌意和可疑的人物，如强盗、盗贼、反叛者等，都有复杂的标记。

原文 The costuming of Beijing is based mainly on the court and civil costumes of the Ming dynasty style, with frequent uses of deep red, green, yellow, white black and blue. Strong contrasting colors are freely used and embroidered in gold, silver and colored threads. The rules for costumes are strictly based on rank, occupation and life style. And there are special costume with different colors and designs for each role.^❶

拙译 京剧的服装主要基于清代宫廷和民间的服饰风格，频繁使用深红色、绿色、黄色、黑白色和蓝色，并对强烈的对比色运用自如，同时配有金色、银色和彩色刺绣。其规矩严格遵守官衔等级、职业和生活模式，每个角色都有特制的戏服和不同颜色的脸谱对应。

❶ Top China Travel. Beijing Opera [N/OL]. <http://www.topchinatravel.com/china-guide/peking-opera.htm>

第三节

中华传统京剧国内外研究概述

关于京剧艺术的对外交流正如上一节所述,历经三个阶段的发展,从传统模式到现代互联网的新媒体技术,包括对外宣传英文网站的建设等,都使京剧文化艺术在海外的受众面和影响力得到前所未有的扩展。同时,中华传统京剧艺术在海外传播历经数百年,已经引起西方学者的关注。基于美国哈佛大学学者卞赵如兰(Rulan Chao Pian)《京剧研究在西方》的阐述,笔者聚焦20世纪80年代中期以前的欧美(日本、俄国和东欧除外)对于京剧的研究状况,综合前人研究成果,将西方学者对于中华传统京剧的研究大致归纳为以下六个方面。

一是选择从我国历史上元、明、清三个朝代不同的时间段为切入点,对京剧给以整体性和概括性研究。以20世纪20年代的苏烈模、祖克和巴斯等汉学家为学界代表,针对戏剧术语,给以逐条解释。二是关注京剧历史沿革与近代发展,主要以马克林(Colin Patrick Mackerras)为代表的学者,结合我国戏剧历史,分别以历史上元、明、清三个朝代和近代不同的时间点为坐标,尝试从社会学的角度研究京剧在不同阶段的发展。三是记录京剧演员的生活,诸如英国戏剧学者斯科特(Adolphe Clarence Scott)的《梅兰芳:中国梨园界泰斗》和《舞台生活四十年》等,帮助读者通过对艺术家生活的了解,理解京剧艺术。四是基于西方读者对京剧创作的艺术性理解,研究我国京剧的创作方向。五是探索京剧剧本的翻译研究,从早期故事梗概的翻译,到20世纪60年代整个剧本的全译,旨在借助文字把舞台上的动作、音乐效果给以最大限度的表达。其中针对京剧翻译研究颇具代表性的学者有卞赵如兰,其主要贡献是基于录音翻译了三出戏(《打渔杀家》《捉放曹》《苏三起解》);美国夏威夷大学教授魏丽莎(Eleizabeth Ann Wichmann)则提出京剧翻译的基本方法,倡导对原作要从内涵和精神到风格都原汁原味地保留,甚至对原有的形象化比喻都依原文顺序给予保留;黄为淑(Hwang Wei-shu)在其博士论文中结合了诸多的翻译案例,对戏剧翻译理论、翻译原则以及翻译程序都进行了详细阐述,强调以演出为目的的翻译策略,特别是剧本唱词、对白、科介说明、上下场诗、双关语以及专有名词等各个方面。同时,黄博士还将京剧翻译过程概括为:基于自己的兴趣与学术能力选好合适的剧本;查阅并掌握剧本的相关背景知识,比较剧本的所有现译本;完成详尽的自译初稿;基于舞台演出和出版为目的,在大声朗读中感受译本的风格与节奏;反复审读、修正译文初稿。六是聚焦京剧曲谱或音乐专题的研究。颇具代表性的是美国魏丽莎博士的《倾听戏剧:京剧的听觉维度》,以及民主德国(1949—1990)的沈费德有关京剧唱腔结构的论著。