LE THEATRE CHINOIS

Odile LATSCHA

Introduction Théâtre et Opéra en Chine

I La musique dans l'opéra chinois – les instruments

II Marionnettes et Théâtre d'ombres

III Décors et Costumes

IV Les rôles dans l'Opéra chinois
1 Sheng masculins
2 Ding ou « visages peints » masculins
3 Dan féminins
4 Chou : clowns masculins ou féminin

V Quelques Opéras

VI Opéras et Théâtre de marionnettes de Taïwan

Bibliographie

Histoire de la littérature chinoise Jacques Pimpaneau Editions Philippe Picquier
Chine : Culture et traditions ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’
Le Monde Chinois Jacques Gernet Editions Armand Colin
Documents « Association La philatélie Chinoise »
Le Sujet peut être vu sur le site de La Philatélie Vannetaise

Timbres de RPC et de Taïwan

Le Théâtre chinois

Numéros de bateleurs , théâtres de rue , spectacles religieux, danses hautement élaborées, certaines accompagnées de masques , se développèrent à la Cour des Han (206 av JC- + 220) puis des Tang (618-908) ,Ce théâtre aux thèmes populaires ou historiques fut enrichi d' apports venus du théâtre indien Sous les Song (960-1279) de grands ballets représentaient des combats entre armées, animaux sauvages, monstres. Chant, musique, théâtre d'ombres, marionnettes, masques, participaient au spectacle. L'Opéra chinois s'est construit peu à peu à partir de la synthèse de ces spectacles, des coutumes et dialectes des différentes régions, il atteint son apogée sous les Yuan (1206-1368). De nombreux Opéras régionaux existaient avec chacun leur style :Yue à Shangai : histoire d'amour joué par des femmes, Kun du Jiangsu, Huijui en Anhui et autres ....

L 'Opéra de Pékin

L '**Opéra de Pékin** , **Jing Xi**,, créé sous les Qing , 17ème siècle, en empruntant aux divers styles, est le plus connu et le plus représentatif du théâtre traditionnel chinois
Spectacle « total » , il mêle étroitement , chant, danse, art dramatique, acrobatie. Soumis à des conventions très strictes, tout est codifié, symbolique Dès son entrée en scène, le rôle de l'acteur se reconnaît immédiatement par son habillement, son maquillage, sa coiffure, ses chaussures, les mêmes quelque soit l'époque où se passe la pièce, sa gestuelle, chaque détail indique le statut du personnage. Les spectateurs connaissent tous les rôles ,le jeu et l'interprétation des acteurs font leur renommée.
Pendant la Révolution culturelle, les autorités ont essayer d'imposer un type d'Opéra à thèmes révolutionnaires, mais les chinois sont resté très attachés à l'Opéra classique et de très nombreuses troupes se sont recréées
Le répertoire compte 54000 opéras traditionnels.

Comédiens :
fresques des grottes de Dunhuang 5ème –7ème siècle

Costumes et scènes divers
Costumes divers : dessins de l'Ecole d'opéra chinois Fu Hsing Taïwan

La Musique dans l'Opéra chinois

A l'origine, le chant accompagné par l'orchestre, était l'attrait principal du spectacle » on allait écouter » un opéra. L'orchestre ,entre 7 et 9 musiciens , formé d' instruments divers se place sur le côté de la scène derrière une tenture, scande l'action

Instruments à Cordes Chinois

Venus de l'Ouest par l' Asie centrale ,les instruments à cordes apparus assez tard en Chine, sous les Tang ((618 – 907) puis sous les Song , supplantèrent les instruments indigènes : carillon, pierre musicale. Leurs richesses d'expression et leurs caractéristiques les rendirent indispensables en accompagnement des opéras et des compositions musicales. Ils expriment un charme original dans les solos et sont très populaires parmi les chinois.

Les cordes pincées

Pipa : guitare à 4 cordes ou luth piriforme

Ruan ou guitare lune

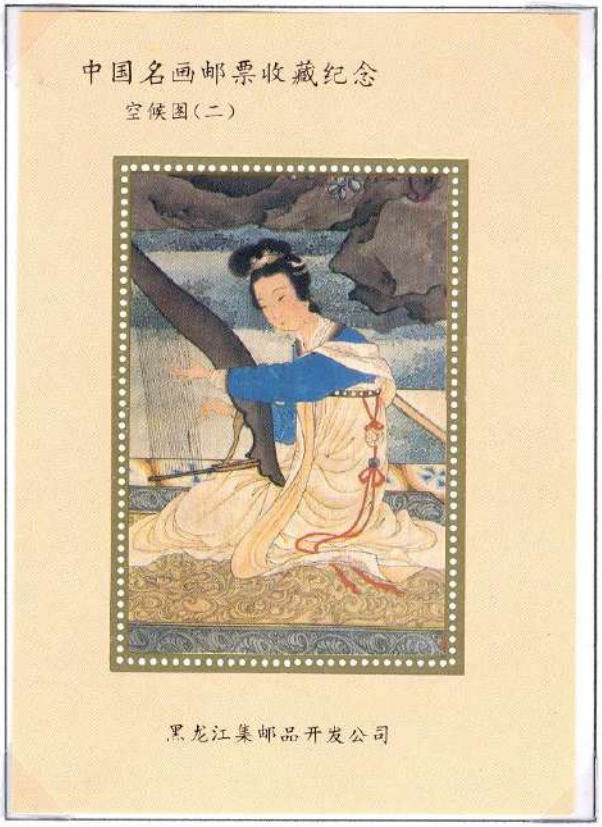
Sanxian : 3 cordes

Harpe chinoise konghou

Dans le « livre des Songes »la cithare à 7 cordes pincées était déjà considérée, il y a 3000 ans , comme le roi des instruments et jouer de la cithare comme un art philosophique. Parmi les maîtres de la cithare sont cités Confucius, les grands poètes ....

Cithare à 7 cordes : Feuille de palme , 13 boutons enchassés de nacre jade ou or

Jeune fille à la harpe



Les Cordes frottées Les « hu = barbare » ou vièles= cordes frottées avec un archet en crin de cheval

Erhu

Banhu

Matouqin

Yaqin

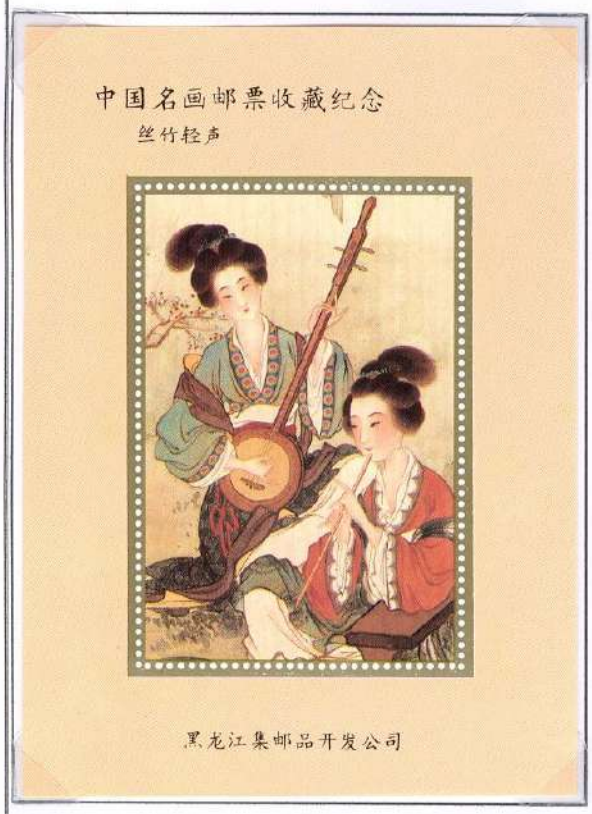
Satar

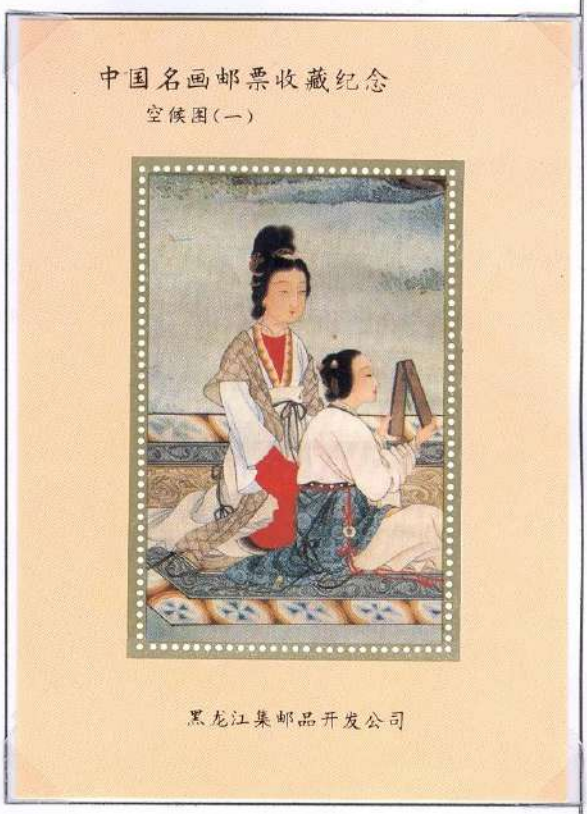
Cordes frappées par des baguettes souples : les Qin : forme d'un trapèze

Instruments à vent : Les flûtes

Flute Ti

Sheng ou orgue à bouche





Jeune fille jouant du paiban : instrument à percussion

Marionnettes et Théâtre d'Ombres

L'Art des marionnettes comprend 3 grandes catégories

les poupées de chiffons

les marionnettes à fil

les ombres

Théâtre d' Ombres

Le théâtre d'ombres , un art ancien complet en Chine , allie art dramatique , musique , beaux arts et littérature folklorique. Les effets artistiques sont produits à travers l'action des figures découpées, la lumière, l'écran, la musique et le chant

Ombres du Shaanxi

Ombres Hebei

Ombres du Shanxi

Ombres du Sichuan

Créateurs Wang Huming et Yan Bingwu

Décors et costumes

Les décors sont très réduits et composés d'accessoires symboliques. Les costumes, les mêmes quelle que soit l'époque où se passe la pièce, indiquent le statut du personnage :

- robe brodée d'un dragon sur la poitrine et vagues dans le bas = dignitaire à la cour
- robe unie + rectangle brodé= fonctionnaire local
- armure brodée avec drapeaux de commande»ment dans le dos =officiers supérieurs
- longues robes aux tons pastel = lettré amoureux
- longue veste noire et jupe blanche= femme vertueuse
- veste courte et brodée de motifs+ longue jupe suivants ou courtisane

Les rôles dans l'Opéra chinois

4 grandes catégories

I **Sheng** , masculin
II **Jing , ou « visage peint »**: masculin
III **Dan** , féminin
IV **Chou ,** clown masculin ou féminin

<u>I **Sheng**</u> : en général le rôle principal masculin, plein de distinction, chanté et parlé ,divisé en 3 catégories selon l'âge

Laosheng = personnage d'âge mur

Song Shijie
Barbe blanche = âge avancé

Lin Xiangru
barbe noire = force de l'âge

Xiaosheng= jeune homme

Xu Xian

Wusheng = guerrier qui excelle dans l'art du combat , le rôle demande un entraînement intensif aux arts martiaux depuis l'enfance

Ren Tanghui
Botte de guerrier

Zhou Yu

Gao Chong
drapeaux d'officier supérieur et botte de guerrier
Créateur Gao Yun

II - Jing ou « visage peint »: rôle masculin au maquillage riche et compliqué, aventurier ,héros ou bandit

Devant l'augmentation et la diversification des personnages dans l'Opéra de Pékin l'utilisation de maquillages s'est montrée plus aisée que les masques jadis utilisés .Véritables masques ,les maquillages recouvrent tout le visage sans recouper les traits naturels ,les modifient , en accentuent certains : par exemple les sourcils élément essentiel de la beauté pour les chinois

L'aspect purement visuel représenté par les maquillages et les costumes et la gestuelle , contribuent fortement au spectacle et font l'objet de règles précises. Chaque personnage du répertoire est défini par :

la couleur et la forme du dessin :

Rouge = justice et fidélité **Argent ou or = divinité**

Masques et personnages aux couleurs et dessins variés

Meng Liang Officier supérieur
rouge=droiture
Front ornée d'une coloquinte
Sourcils en forme de calebasse

Li Kui ou Tourbillon noir
Brigand « au bord de l'eau »
Violent mais prêt à sauver la veuve et l'orphelin Noir = bravoure et exhaltation
Fleur rouge = Robin des Bois

Huang Gai
Général « les 3 Royaumes »
Barbe blanche = agé
Brillant et rusé stratège

Lu Zhishen « Au bord de l'eau »
Officier exilé devenu bonze,porte secours à Lin Chong injustement condamné

Dou Erdun
Meurtrier par dévotion filiale
Bleu = violence et bravoure

Sun Wukong
le Roi des Singes

Sun Wong

Le Roi des Singes

3 catégories de Jing

Zhenjing :position sociale élevée, attitude posée , port altier, chant déclamation et action
Fujing :plus ouvert, plus rusé , jeu plus vif :dextérité ,déclamation et chant peut être aventurier ,héros ou bandit
Wujing militaire, action dans le combat et acrobatie rôle le plus spectaculaire et accrocheur

Xu Yanzhao
Rouge de la droiture

Lian Po
général de l'Etat de Zhao période « Royaumes Combattants »
franc, généreux bienveillant
sourcils blancs et vers le haut =prestige et tristesse

Robe dignitaire de la cour Barbe blanche = âge mûr

Bao Zheng
Intègre et puissant comme le juge Bao Gong « le Luth »
noir et croissant de lune sur le front
barbe noire plus jeune

Zhang Fei
1 frère juré dans « Les 3 Royaumes »
fort et brave mais emporté= noir du masque

Cao Cao
Général « les 3 Royaumes
Ministre félon et usurpateur

Yang Yansi
drapeaux de chef de guerre-botte et de guerrier
wu jing

Créateur Yuan Shanshan et Zhao Lei Editeur

III Dan : personnages féminins

Ce n'est qu'au XXe siècle, avec les quatre acteurs célèbres pour les rôles féminins, dont le plus connu est Mei Lanfang, que furent montées de nombreuses pièces où le rôle principal revenait à une femme (jouée ensuite indifféremment par un acteur ou une actrice).

qingyi : habits noirs = femmes nobles et vertueuses
Hua-dan = femmes-fleurs =jeunes filles naïves et vivantes
Wudan = guerrières qui excellent en art martiaux
Caidan = femme clown
guimendan = jeunes filles nobles et vertueuses
laodan= vieille femmes
Daomadan= guerrières en armure

Sun Yujiao
Jeune fille amoureuse
« Le bracelet de jade »

Chen Miaochang
jeune fille amoureuse
« la rivière d'automne »

Cui Yingying
modèle des histoires d'amour et fidélité
« Le pavillon de l'aile Ouest »

Bai Suzhen
« Le Serpent Blanc »
transformé en jeune femme par amour

Qin Xianglian
Sœur cadette de l'empereur
« L'épouse abandonnée »

Yang Yuhuan ou Yang Guifei
Concubine favorite de l'Empereur
délaissée, jalouse elle s'enivre
« La concubine ivre »

Shi San Mei
Esprit chevaleresque et redoutable
en Arts martiaux « L 'auberge délicieuse »

Mu Guiying
jeune femme, général de la famille Yang
nommée commandant par l'Empereur
« Le fort de Mu Ku »

Le rôle de Mu Guying fut tenu par Mei Fang ,1894-1961 célèbre acteur de l'Opéra de Pékin de rôles féminins

Créateur Li Wei

IV Chou : clown

Les **Chou** représentent des personnages humoristiques, satiriques ou amusants, aux caractères enjoués, mais aussi des membres de bandes, des citadins paresseux et pernicieux,. vifs et drôles Ils sont reconnaissables à la tâche blanche de différentes formes peinte autour du nez et des yeux, ou au milieu du visage .Quelque fois ces tâches sont entourées de noir ou autres couleurs, d'où le nom de « visage peint partiellement » ou « visage peint en 3 couleurs » légèreté et humour de la pièce

wenchou= clowns civils comme Tang Qin ou Jiang Gan
wuchou = clowns guerriers (comme Liu Lihua).
ciadan. = clowns féminins

Tang Qin
Lettré à la Cour sans le sou, félon, meurtrier par amour,
« L'interrogatoire de Tang Qin »

Jian Gan
émissaire de Cao Cao
« les 3 Royaumes »
« la réunion des héros »

Gao Lishi
Li Bai se venge de sa malhonnêteté

« Li Bai écrit des lettres de créance »

Liu Lihua
Aubergiste homme d'épée

Yang Xiangwu
cambrioleur audacieux mais trouve
Plus malin que lui
« La coupe aux neuf dragons »

Shi Qian
vole l'armure de la Lance d'or
« Au bord de l'eau »

Créateurs- Jiang Weiqie et Li Qingfa

Opéras divers

Thèmes historiques , faits divers , romans , pouvoirs des esprits bénéfiques ou maléfiques sont sources d'inspiration pour l'Opéra .Un épisode, tiré du roman ou un conte sert de sujet : plus que l'histoire elle-même, c'est une mise en valeur du caractère bon ou mauvais du personnage servant de morale pour montrer les règles du jeu social La Révolution Culturelle a donné naissance à des thèmes plus politiques et fait passer les populaires au second rang. Actuellement on assiste à un fort renouveau du genre

Le Pavillon de l'aile Ouest Xixian Ji ou Pavillon des Adieux

Tiré du célèbre roman d'amour chinois, le Pavillon des Adieux est souvent joué par l'Opéra de Pékin
Le lettré Zhang et Yingying tombent amoureux lors d'une rencontre dans un monastère. Lors d'une attaque de brigands ; il la sauve . La mère de Yinying avait promis sa main à celui qui les sauvera puis renie sa parole ;Aidés par la servante Hongniang, les deux jeunes gens deviennent secrètement amants. Devant ce scandale , la mère accepte le mariage

Jing yan Frappé par la beauté
« fait-elle un pas on se sent amoureux d'elle »

Ting qin Ecouter la cithare
« la douleur de la séparation respire dans ces accord »

Jia Qi I e rendez vous galant
« Malgré tous ils deviennent amants »

Changting le Pavillon des adieux
Séparation avant le mariage
« Le loriot s'en va à l'orient, l'hirondelle s'envole à l'occident »

Créateur Wang Shushui

La Montagne du Tigre

Opéra moderne : la Prise de la Montagne du Tigre par Stratégie

Yang Zirong

Au sujet des gens de la forêt

A travers la forêt

Stimulation des masses

un plan bien conçu

Victoire

De l'importance du Théâtre Chinois Moderne pour le Gouvernement chinois

Avril 2007 :Timbre commémoratif du 100ème anniversaire du Théâtre chinois moderne

Depuis 1907, le théâtre moderne s'est développé dans les épreuves de la lutte pour l'indépendance, la prospérité, la démocratie, la civilisation. Il a servi de haut parleur,de cloche pour rassembler et motiver le peuple contre les agresseurs étrangers

Créateur Wu Yong

Opéra de Taïwan

Durant les fêtes populaires , musique, chant , improvisation, le lo-ti-sao, avaient lieu sur les places publiques ou devant les temples. Les instruments de musiques ont été importé sur l'île par les colons venant du continent ,Jiangzhou , Fujian ,pendant les dynastie Ming et Qing .. L'opéra de Taïwan, fortement influencé par l'Opéra de Pékin, s' est enrichi de tous ces différents apports. Après 1956, cet opéra a influencé cinéma ,théâtre, télévision .

Vacarme, festivité excitation lors de représentations de l'Opéra

L'opéra : promotion des arts traditionnels de l'île

Les femmes peuvent jouer tous les rôles, masculin ou féminin

Rôle de clown

Création Hung-I

Opéra de Taîwan

Dynastie Yuan

Scène du « Le pavillon de l'aile ouest » YingYing écoute Chang Shen jouer de la musique

Kuan Gung en armes traverse le fleuve pour diner avec son ennemi

Wang Chao-jiun quittant à regret son pays accompagnée par l'empereur han Yuan Di

« Pluie sur le sterculier »inspiré des « Chants des regrets éternel » : L'empereur Tang Ming Huang pensant à sa concubine adorée décédée à Makueibo

Opéra de Taîwan

Fan li et Hsi-shih sacrifient leur amour par amour pour leur pays !

« l'histoire du Pipa » Chao Wuniang retrouvera son amour contrarié après une longue pérégrination avec son pipa

la rencontre de Hung Fu et Li Ching

Wang Jueilan prie la lune de protéger son amour pour Chiang Shih-lung pendant 1000 ans

Créateur Wu Hung-yi

Théâtre de marionnettes de Taïwan

Le Théâtre de marionnettes de Taïwan, une forme d'opéra traditionnel , crée il y a près de 100 ans ,présente un très grand intérêt folklorique

« **Le Chevalier lettré de Yunjhou** » a été adapté par Huang Hai-dai, fondateur de la troupe de théâtre de marionnettes à main de Wujhouyuan, d'une nouvelle du 18ème siècle puis en 1970 par son fils pour la télévision

Shih yan –wun

La femme Dragon de la mer cruelle

L'homme miroir

Vieil excentrique

Shih yan –wun : lettré et combattant ,connu sous le nom du lettré chevalier apporte son aide aux faibles, trahit par les officiels il est banni, grâce à l'aide des chevaliers errants, il survit

La femme Dragon de la mer cruelle : 3ème princesse de Tatarstan , elle est renversé par un coup de palais et cherche de l'aide ; Transformée en femme dragon, vient en Chine, rencontre Shih Yan-wun et devient sa meilleure amie

L'homme miroir :ou l'esprit de Jiaojhih , son père ayant été tué au combat par le père de Shih yan-wun, est son plus grand ennemi et a juré sa mort

Vieil excentrique : médecin renommé, sa musique apprivoise les animaux ; devient l'ami de Shih Yan-wun, malgré leur différence d'âge