

China a través del *jingju*

La música del *jingju*

3

Rafael Caro Repetto

rafael.caro@upf.edu

Music Technology Group

Universitat Pompeu Fabra

CASA ASIA

fundació
Institut Confuci
de Barcelona

巴塞罗那孔子学院基金会

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

Música tradicional

Música de la corte

雅乐 *yayue*

Música folklórica

器乐

música instrumental

民歌

canción folklórica

说唱

narración cantada

戏曲 *xiqu*

Música de los letrados

琴 *qin*

Las tres características definitorias del *xiqu*

虚拟性 **virtualidad**

程式性 **convencionalismos**

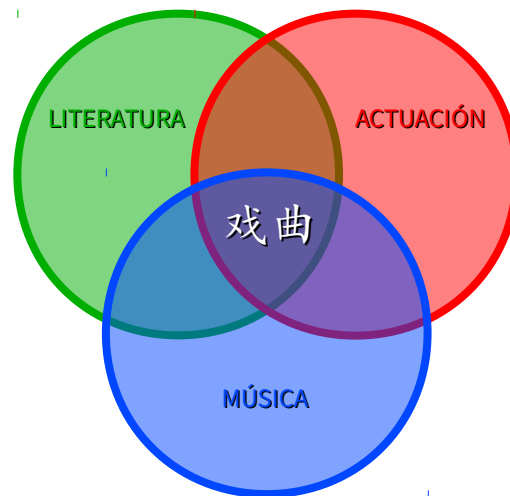
综合性 **sincretismo**

Las tres características definitorias del *xiqu*

虚拟性 **virtualidad**

程式性 **convencionalismos**

综合性 **sincretismo**

Las tres características definitorias del *xiqu*

虚拟性 **virtualidad**

程式性 **convencionalismos**

综合性 **sincretismo**

- 唱 **canto**
- 念 **declamación**
- 做 **expresión corporal**
- 打 **acrobacias**

行当 **personajes tipo**

生 sheng

旦 dan

净 jing

丑 chou

行当 **personajes tipo**

生 sheng

老生 laosheng
小生 xiaosheng
武生 wusheng

旦 dan

老旦 laodan
武旦 wudan

净 jing

丑 chou

Uso simbólico del color

Uso simbólico del color

Uso simbólico del color

Uso simbólico del color

Los cuatro reyes celestiales
Templo de la paz eterna, Beijing

行当 **personajes tipo**

生 sheng

老生 laosheng
小生 xiaosheng
武生 wusheng

旦 dan

老旦 laodan
武旦 wudan

净 jing

丑 chou

行当 **personajes tipo**

生 sheng

老生 laosheng
小生 xiaosheng
武生 wusheng

旦 dan

老旦 laodan
武旦 wudan

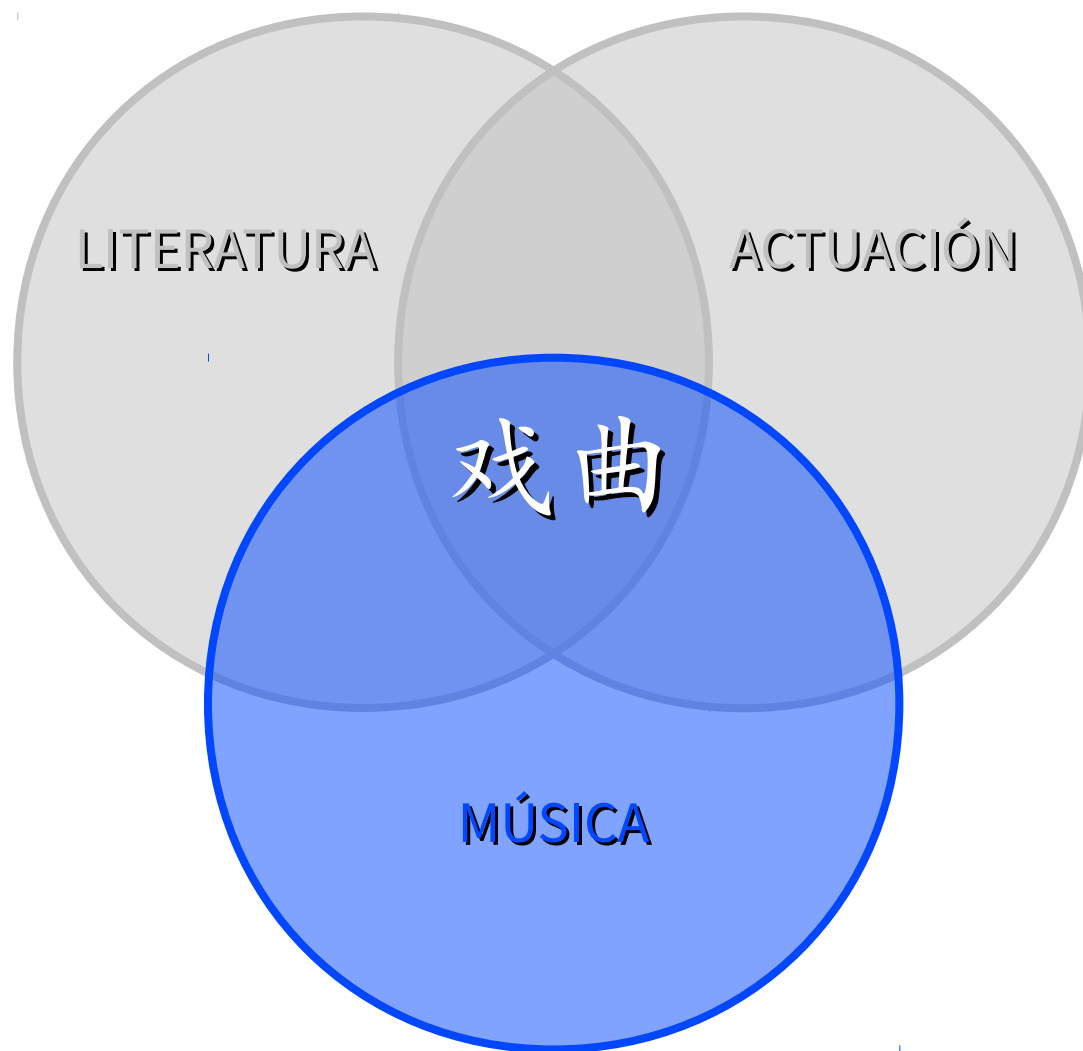
净 jing

丑 chou

武丑 wuchou

戏曲 *xiqu*

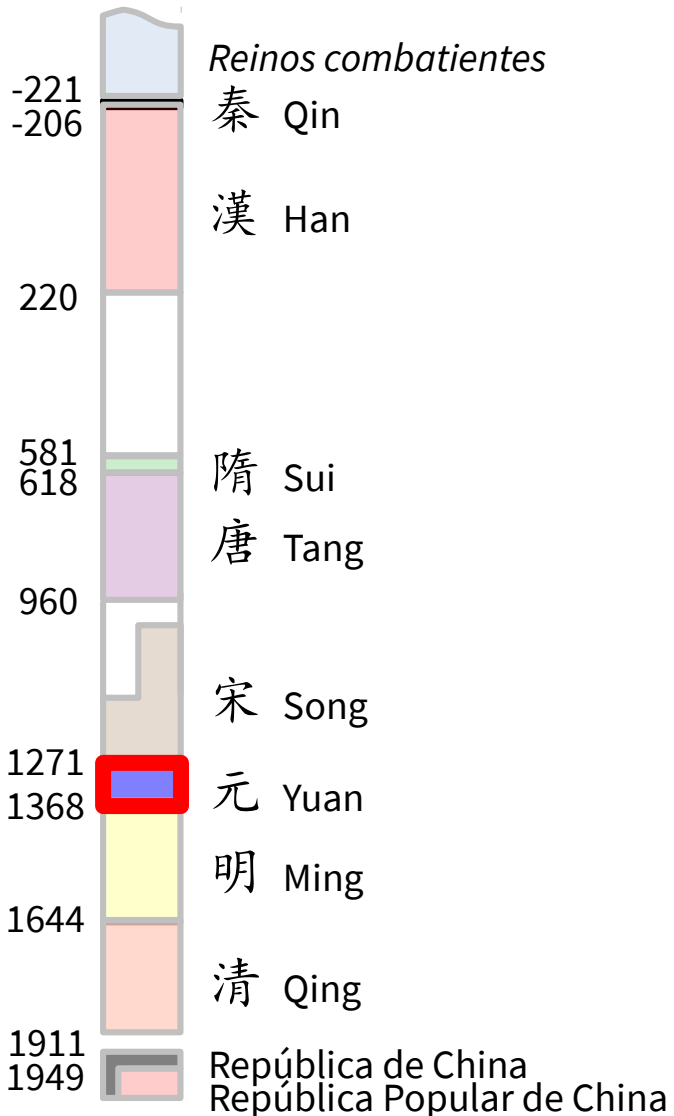

Formación del *xiqu*

杂剧 zaju

Fresco con compañía de zaju
Yuan (1324), Hongtong, Shanxi

Música tradicional

Música de la corte
雅乐 *yayue*

Música folklórica

器乐
música instrumental

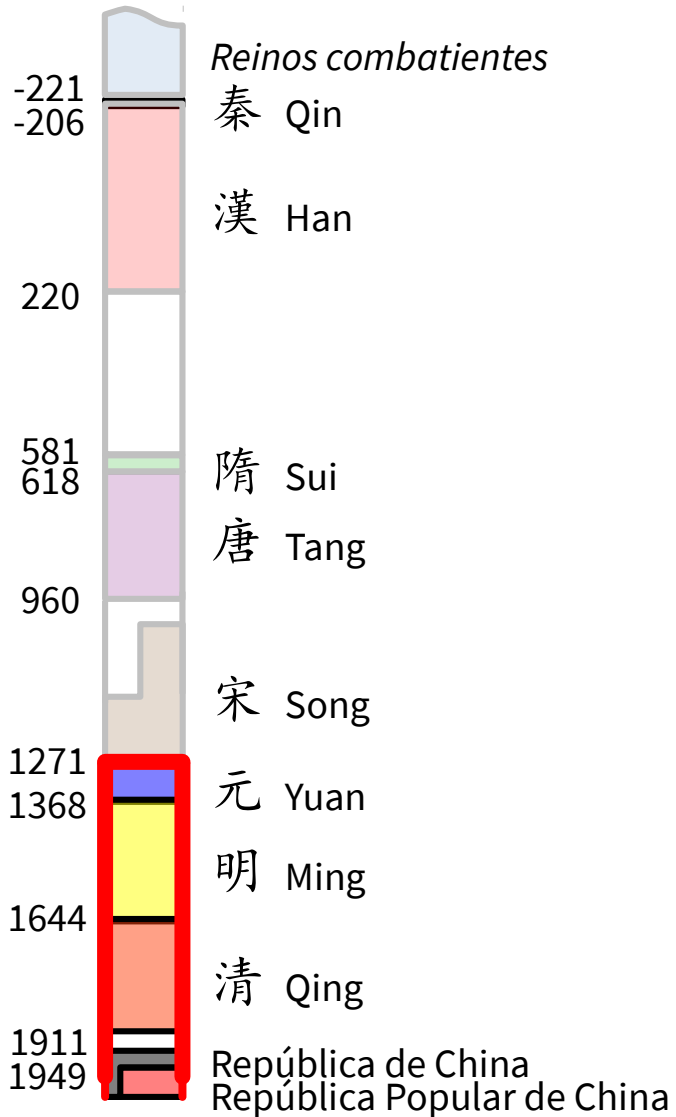
民歌
canción folklórica

说唱
narración cantada

戏曲 *xiqu*

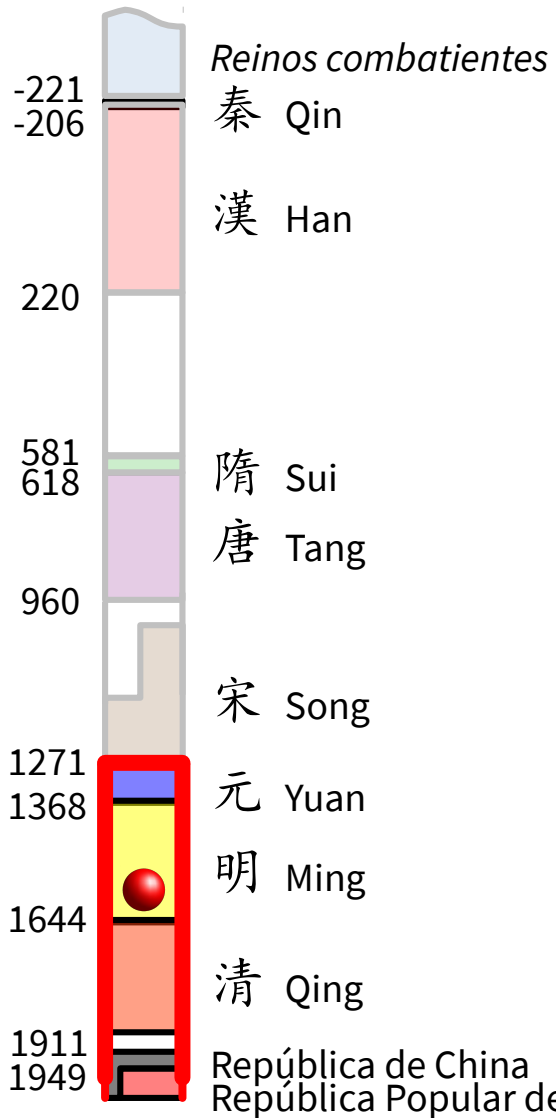
Música de los letrados
琴 *qin*

Desarrollo del *xiqu*

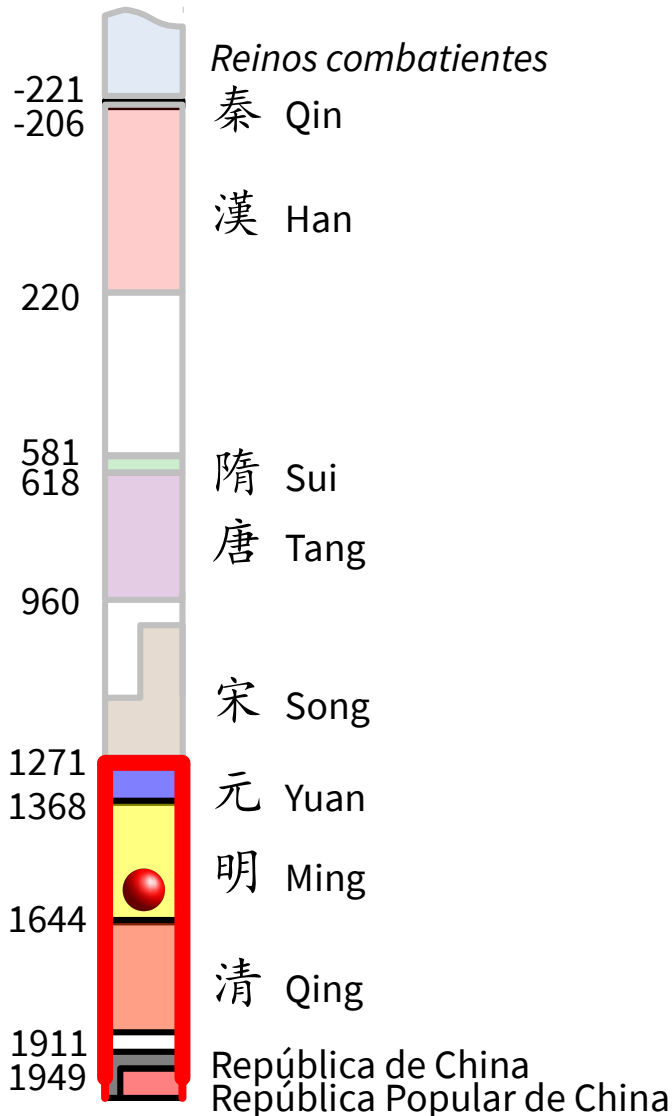

昆剧 *kunju*

昆剧 *kunju*

- 魏良辅 **Wei Liangfu** (1489-1566)
“水磨腔” “Canto de molino de agua”
- 汤显祖 **Tang Xianzu** (1550-1616)
“Los cuatro sueños de Linchuan”
  - 《紫钗记》 *La orquilla púrpura*
  - 《牡丹亭》 *El pabellón de las peonías*
  - 《南柯记》 *Crónicas de Nanke*
  - 《邯郸记》 *Crónicas de Handan*

Los 2 sistemas musicales del *xiqu*

曲牌联缀体

Secuencia de esquemas melódicos

Los 2 sistemas musicales del *xiqu*

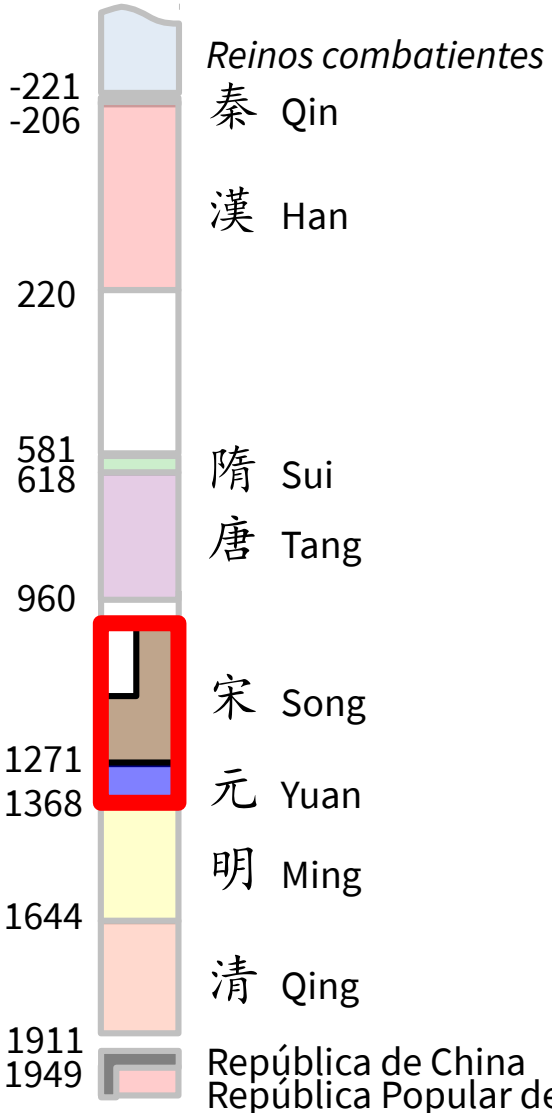
曲牌联缀体

Secuencia de esquemas melódicos

曲牌
qupai

“etiqueta de canción”
esquema melódico

Formación del *xiqu*

Ritual

Farsas

说唱 Narración cantada

Poesía

词 (词牌)
ci (cipai)

曲
qu

鳥夜啼旦曉來聖斷梅關宿妝殘貼你側着宜春髻子
恰憑闌旦剪不斷理還亂悶無端貼已分付催花鶯燕
借春看旦春香可曾叫人擗除花徑貼分付了旦取鏡
臺衣服來貼取鏡臺衣服上手云髻罷梳還對鏡羅衣欲
換更添香鏡
臺衣服在此

步步嬌

旦

裊晴絲吹來閑庭院搖漾春如線停半餉整花

鈿沒揣菱花偷人半面迤逗的彩雲偏

行介

步香闈怎便

把全身現

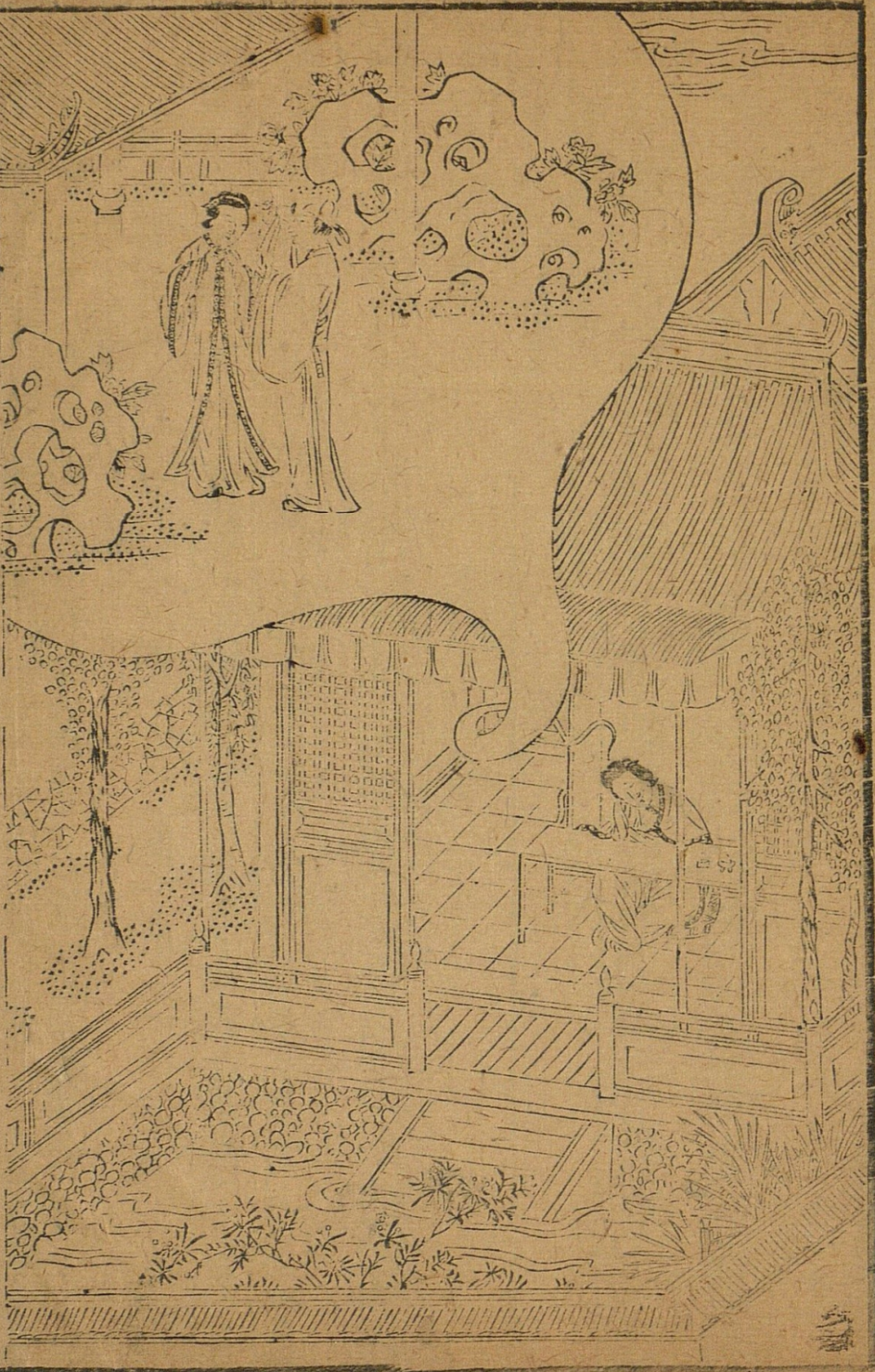
貼今日穿褲的好

醉扶歸

旦

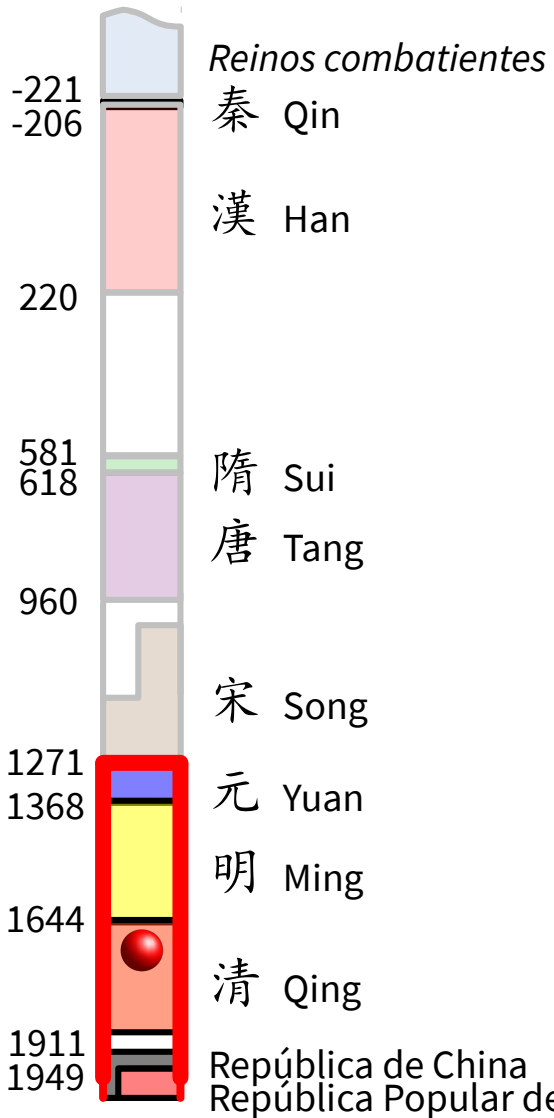
你道翠生生出落的裙衫兒茜豔晶晶花簪八

寶填可知我常一生兒愛好是天賦恰三春好處無人見
不堤防沉魚落鴈鳥驚諠則怕的羞花閉月花愁顛

秦腔 *qinqiang*

Los 2 sistemas musicales del *xiqu*

曲牌联缀体

Secuencia de esquemas melódicos

板腔变化体

Transformación de patrones métricos

曲牌

qupai

“etiqueta de canción”
esquema melódico

Los 2 sistemas musicales del *xiqu*

曲牌联缀体

Secuencia de esquemas melódicos

板腔变化体

Transformación de patrones métricos

曲牌

qupai

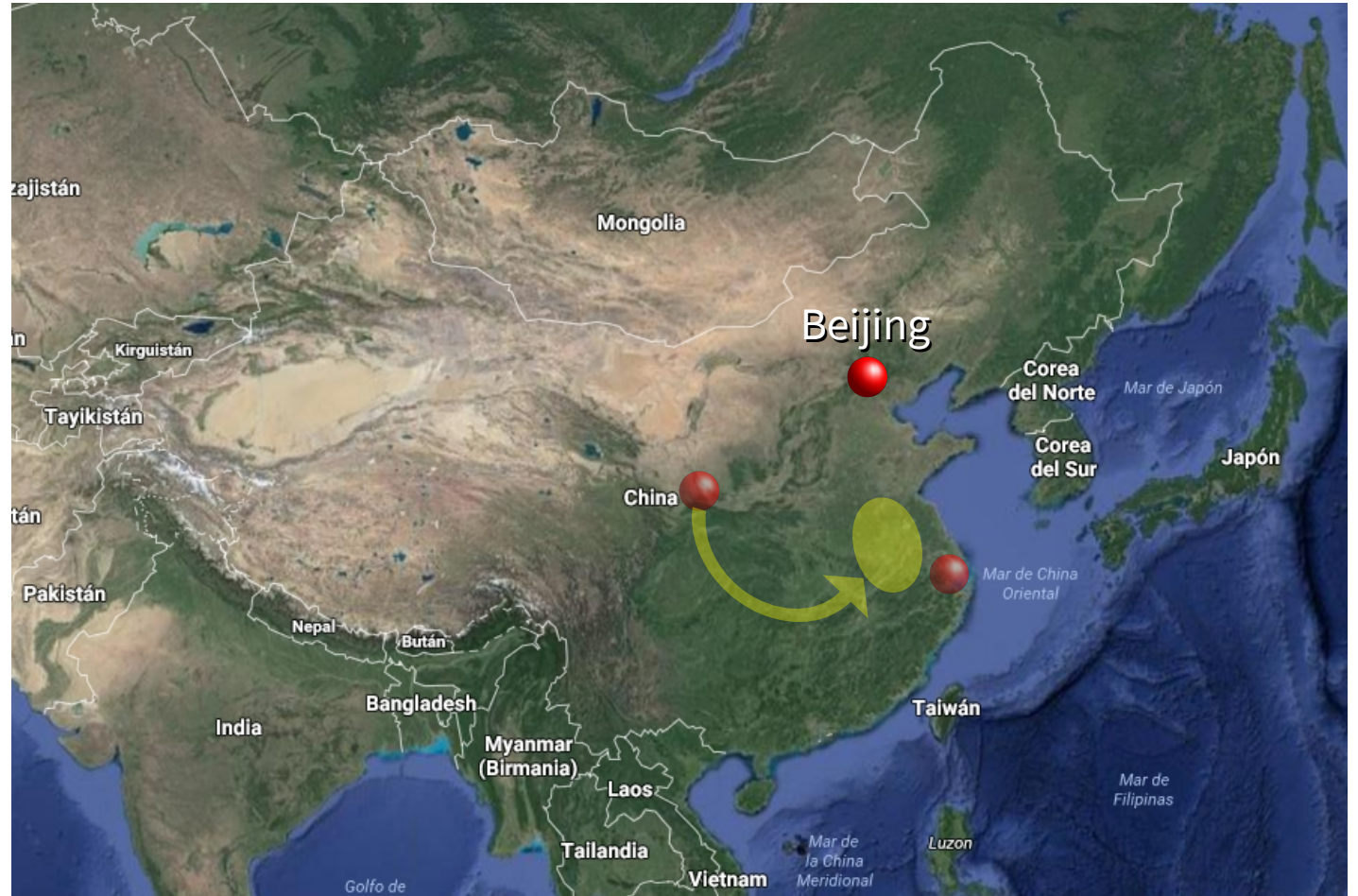
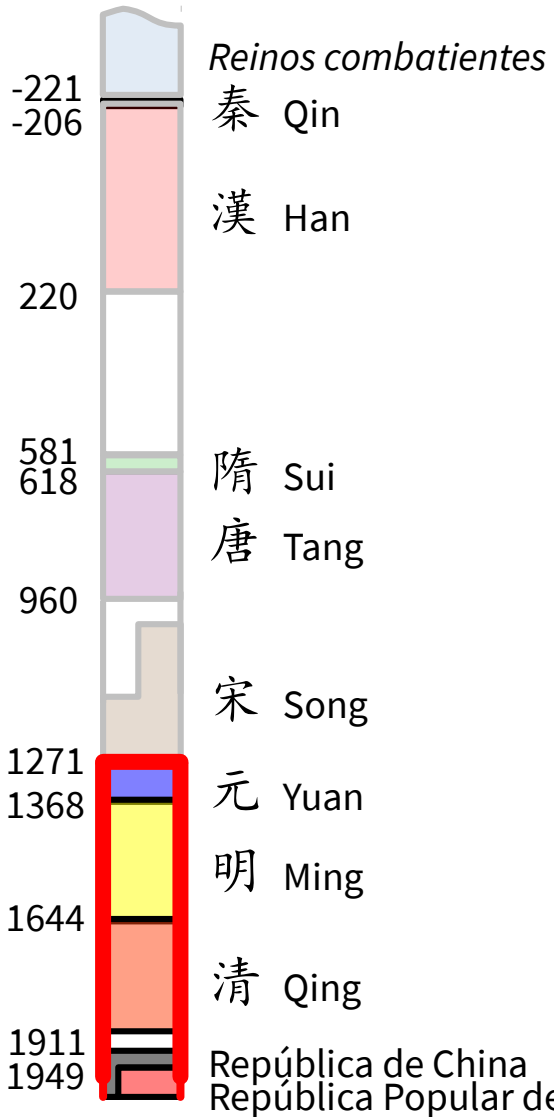
“etiqueta de canción”
esquema melódico

板式

banshi

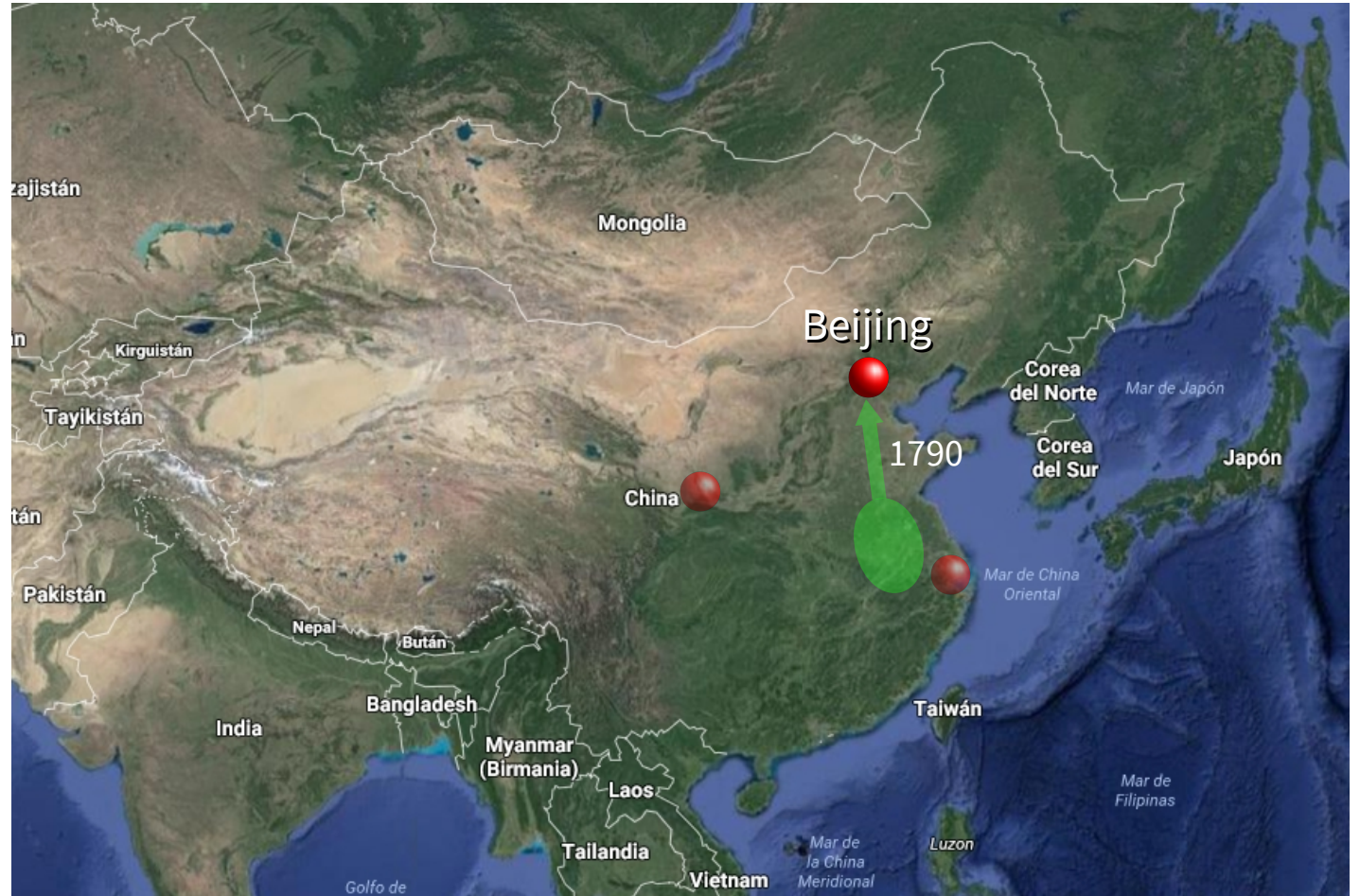
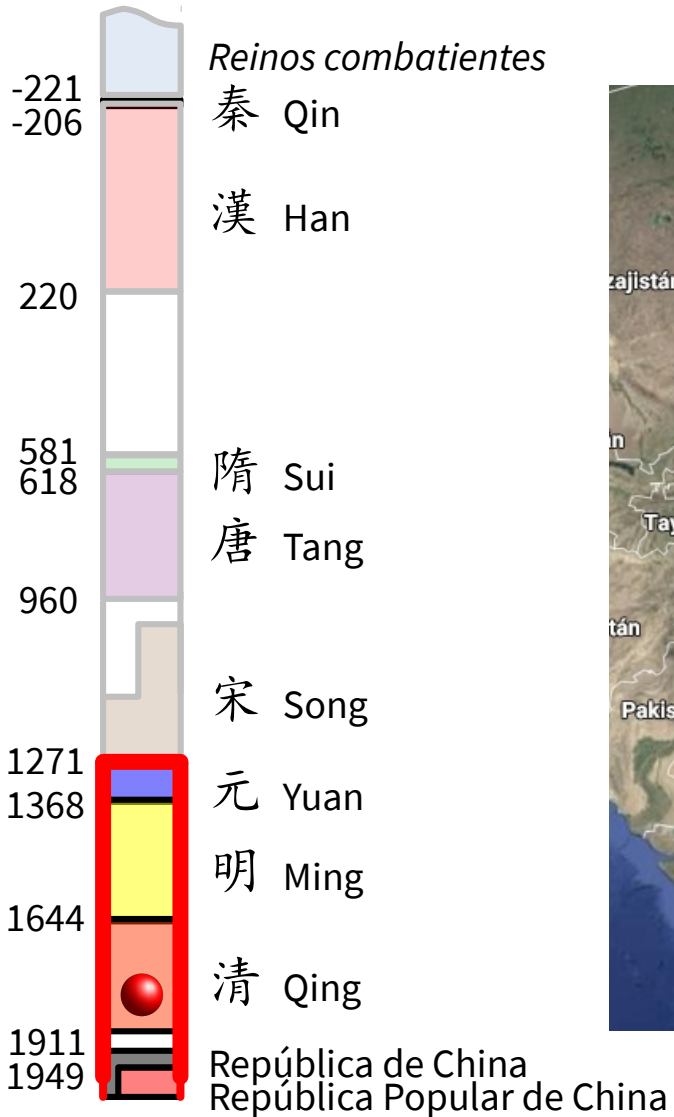
“tipo de metro”
patrón métrico

京剧 *jingju*

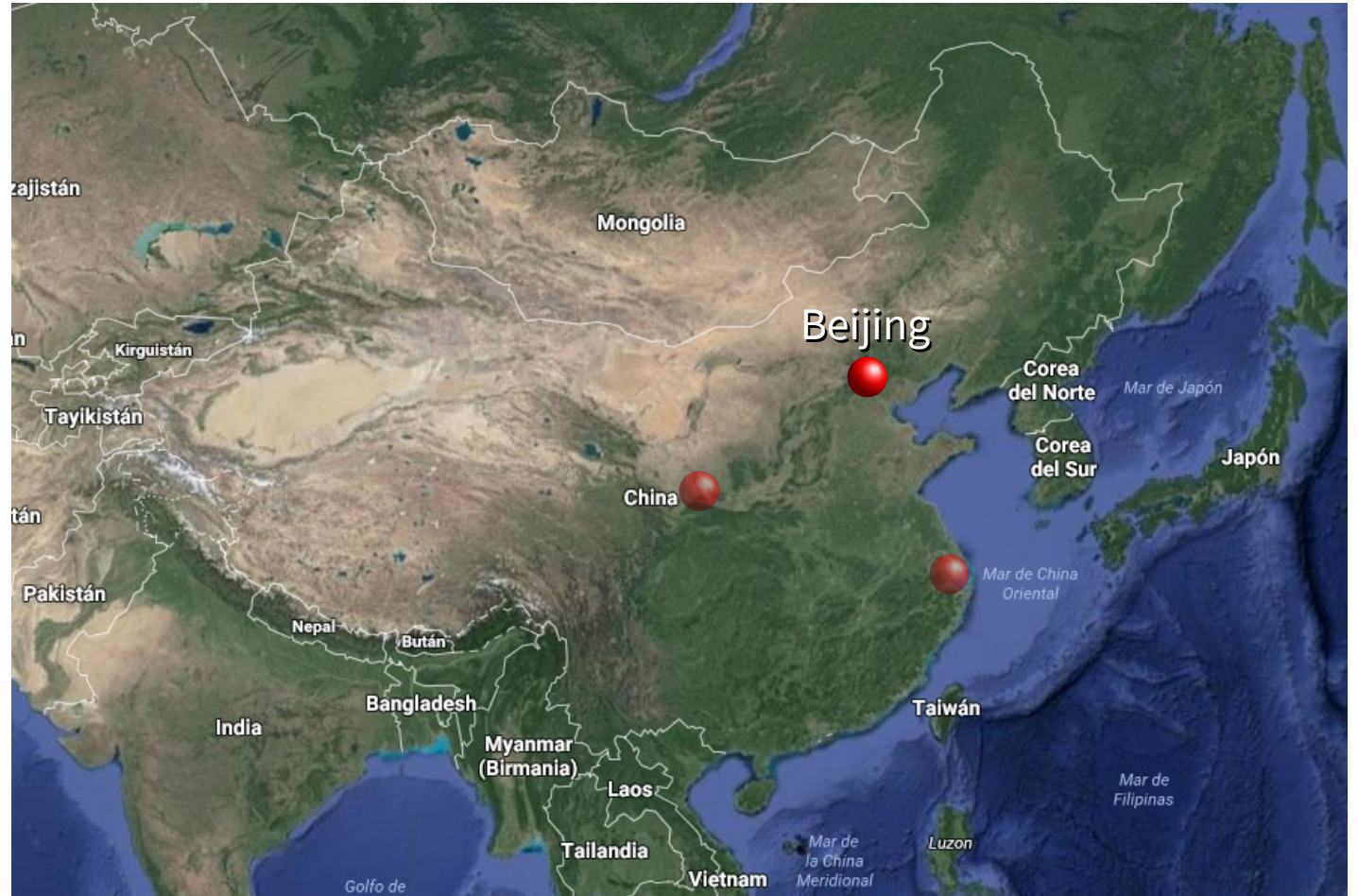
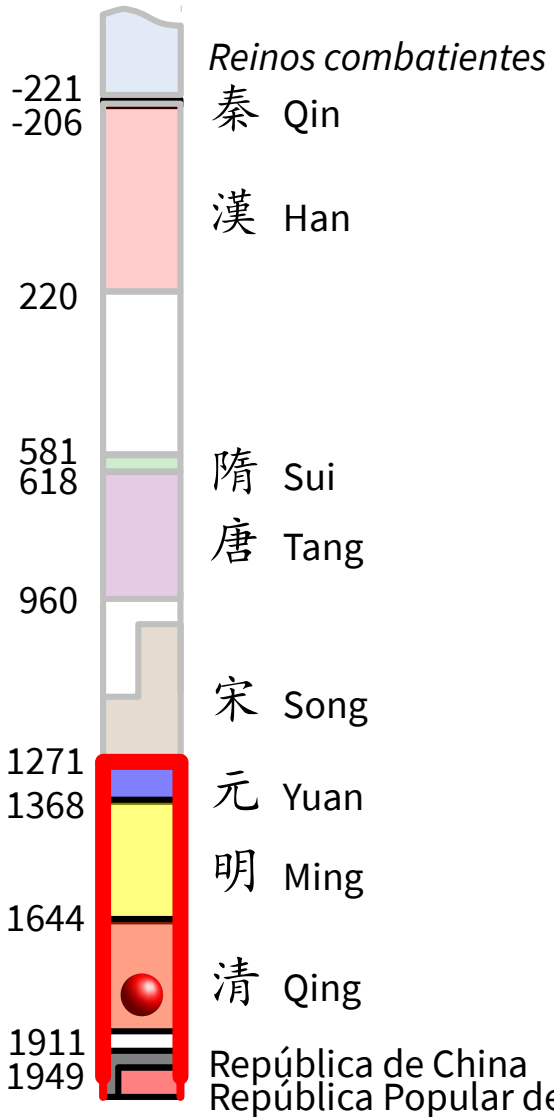

京剧 *jingju*

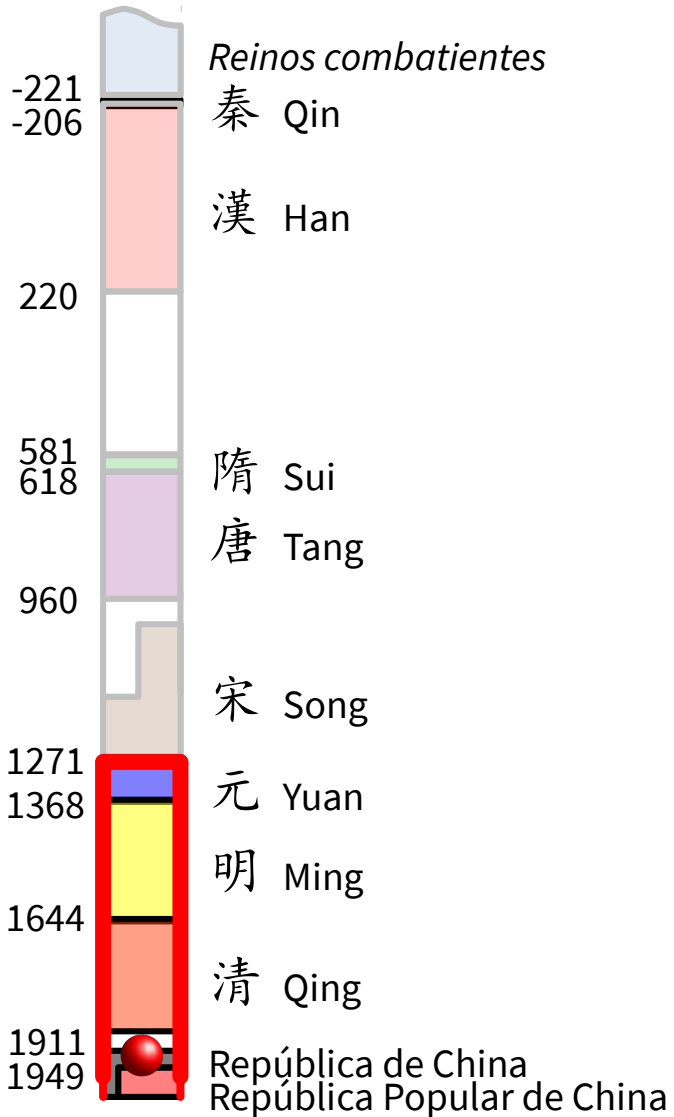

京剧 *jingju*

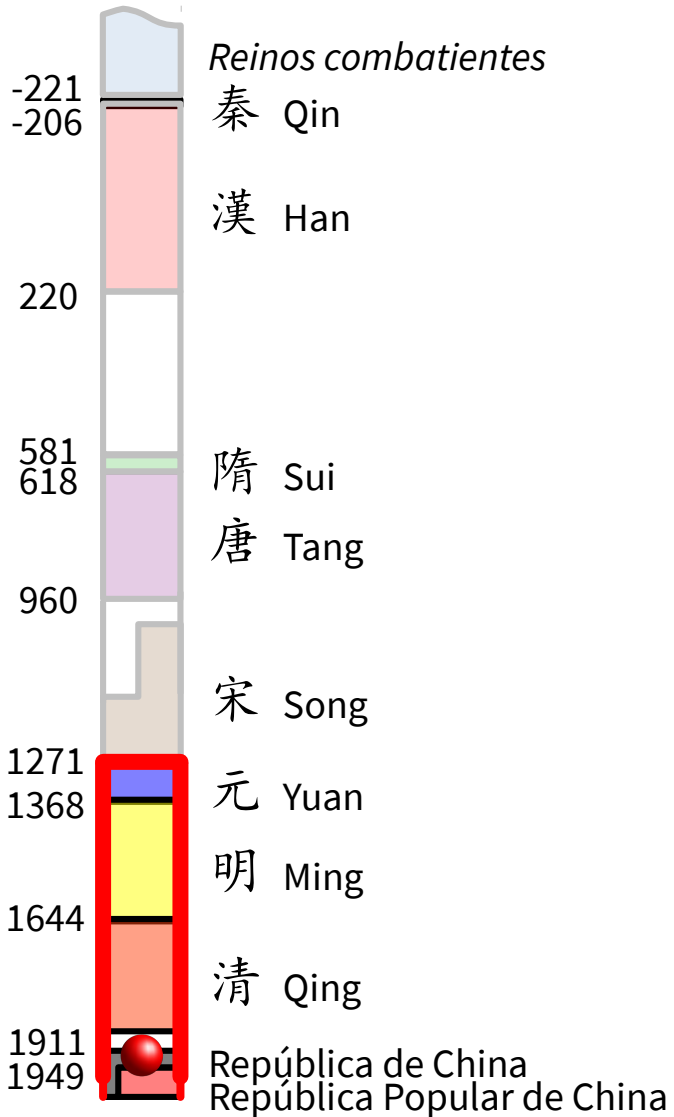
京剧 *jingju*

四大名旦 Los cuatro grandes intérpretes de *dan*

京剧 *jingju*

四大名旦 Los cuatro grandes intérpretes de *dan*

Sistema musical del *jingju*

李克用	(西皮导板)	昔日里有个三大贤，	verso superior	} dístico
	(西皮原板)	刘关张结义在桃园。	verso inferior	
		弟兄们徐州曾失散，		}
		古城相逢又团圆。		}
		关二爷马上呼三弟，		}
		张翼德在城楼怒发冲冠。		}
		耳边厢又听——		}
	(西皮二六)	——人呐喊，		}
		老蔡阳的人马来到了古城边。		}
	(西皮流水)	城楼上助你三通鼓，		}
		十面旌旗壮壮威严。		}
		哗啦啦打罢了头通鼓，		}
		关二爷提刀跨雕鞍。		}
		哗啦啦打罢了二通鼓，		}
		人有精神马又欢。		}

Sistema musical del *jingju*

李克用	(西皮导板)	昔日里	有个	三大贤，	verso superior	}	dístico
	(西皮原板)	刘关张	结义	在桃园。	verso inferior		
		弟兄们	徐州	曾失散，		}	
		古城	相逢	又团圆。			
		关二爷	马上	呼三弟，		}	
		张翼德	在城楼	怒发冲冠。			
		耳边厢	又听——			}	
	(西皮二六)		——人呐喊，				
		老蔡阳的人马来到了	古城边。			}	
	(西皮流水)	城楼上	助你	三通鼓，			
		十面	旌旗	壮壮威严。		}	
		哗啦啦	打罢了	头通鼓，			
		关二爷	提刀	跨雕鞍。		}	
		哗啦啦	打罢了	二通鼓，			
		人有	精神	马又欢。		}	

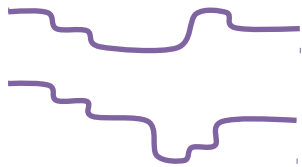
Sistema musical del *jingju*

声腔 *shengqiang*

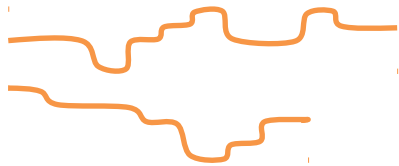
erhuang

xipi

nanbangzi

etc.

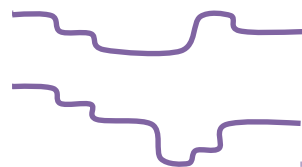
Sistema musical del *jingju*

声腔 *shengqiang*

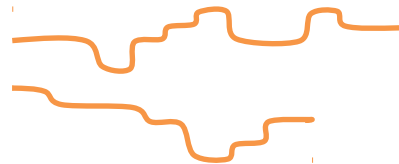
erhuang

xipi

nanbangzi

etc.

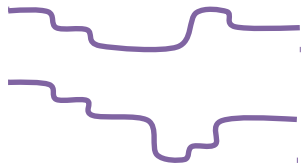
Sistema musical del *jingju*

声腔 *shengqiang*

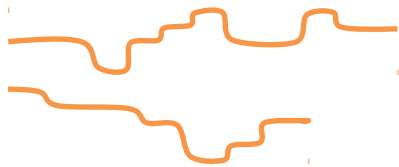
erhuang

xipi

nanbangzi

etc.

板式 *banshi*

板式 *banshi*

原板 *yuanban*
(original)

板式 *banshi*

慢板 *manban*
(*lento*)

原板 *yuanban*
(*original*)

板式 *banshi*

慢板 *manban*
(*lento*)

原板 *yuanban*
(*original*)

快板 *kuaiban*
(*rápido*)

板式 *banshi*

慢板 *manban*
(*lento*)

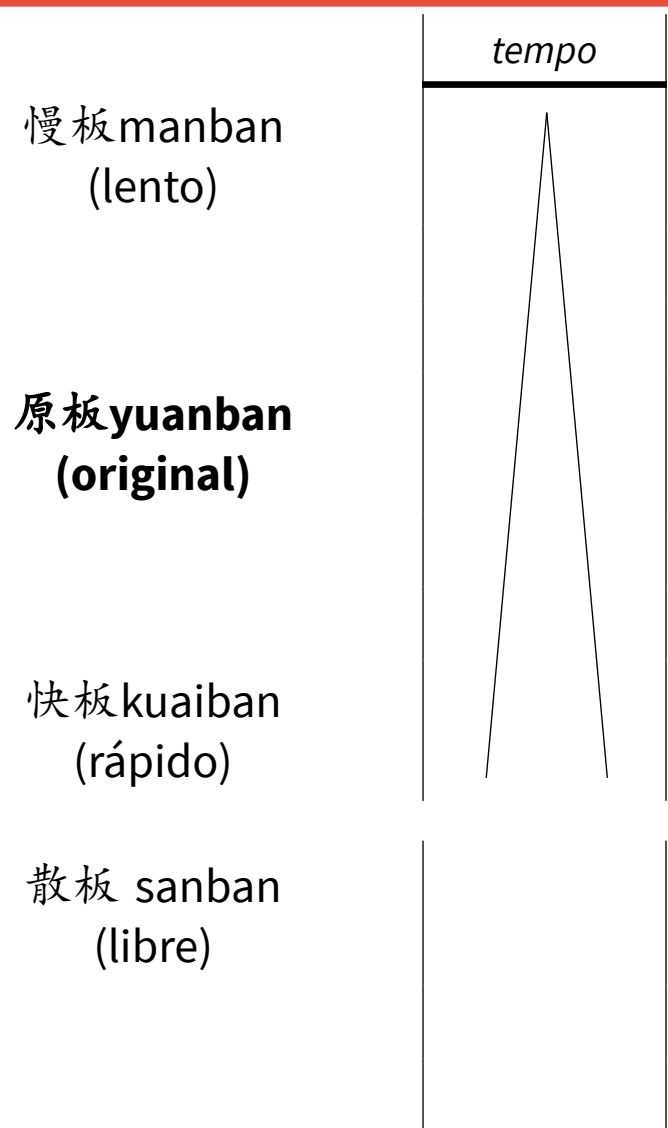
原板 *yuanban*
(*original*)

快板 *kuaiban*
(*rápido*)

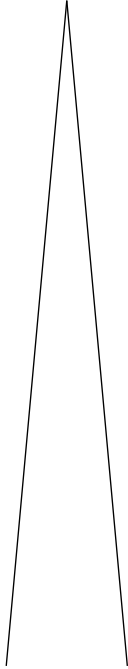
散板 *sanban*
(*libre*)

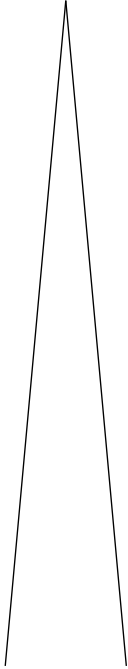
板式 *banshi*

板式 *banshi*

	<i>tempo</i>	<i>metro</i>
慢板 <i>manban</i> (<i>lento</i>)		
原板 <i>yuanban</i> (<i>original</i>)		一板一眼 “ <i>un ban y un ojo</i> ”
快板 <i>kuaiban</i> (<i>rápido</i>)		
散板 <i>sanban</i> (<i>libre</i>)		

板式 *banshi*

	<i>tempo</i>	<i>metro</i>
慢板 <i>manban</i> (<i>lento</i>)		一板三眼 “un <i>ban</i> y tres ojos”
原板 <i>yuanban</i> (original)		一板一眼 “un <i>ban</i> y un ojo”
快板 <i>kuaiban</i> (<i>rápido</i>)		
散板 <i>sanban</i> (<i>libre</i>)		

板式 *banshi*

	<i>tempo</i>	<i>metro</i>
慢板 <i>manban</i> (<i>lento</i>)		一板三眼 “un <i>ban</i> y tres ojos”
原板 <i>yuanban</i> (original)		一板一眼 “un <i>ban</i> y un ojo”
快板 <i>kuaiban</i> (<i>rápido</i>)		有板无眼 “hay <i>ban</i> , pero no ojos”
散板 <i>sanban</i> (<i>libre</i>)		

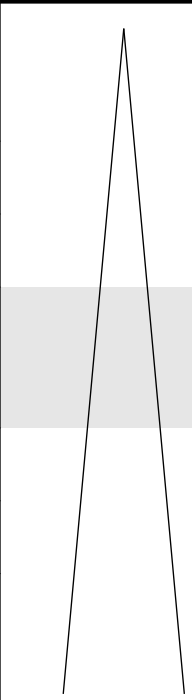
板式 *banshi*

	<i>tempo</i>	<i>metro</i>
慢板 <i>manban</i> (<i>lento</i>)		一板三眼 “ <i>un ban y tres ojos</i> ”
原板 <i>yuanban</i> (original)		一板一眼 “ <i>un ban y un ojo</i> ”
快板 <i>kuaiban</i> (<i>rápido</i>)		有板无眼 “ <i>hay ban, pero no ojos</i> ”
散板 <i>sanban</i> (<i>libre</i>)		无板无眼 “ <i>ni ban ni ojo</i> ”

板式 *banshi*

	<i>tempo</i>	<i>metro</i>	<i>función expresiva</i>
慢板 <i>manban</i> (lento)		一板三眼 “un <i>ban</i> y tres ojos”	calma, introspección
原板 <i>yuanban</i> (original)		一板一眼 “un <i>ban</i> y un ojo”	narración, conversación
快板 <i>kuaiban</i> (rápido)		有板无眼 “hay <i>ban</i> , pero no ojos”	emociones intensas (ira, miedo, angustia)
散板 <i>sanban</i> (libre)		无板无眼 “ni <i>ban</i> ni ojo”	emocional

板式 *banshi*

	<i>tempo</i>	<i>metro</i>	<i>función expresiva</i>
慢板 <i>manban</i> (lento)		一板三眼 “un <i>ban</i> y tres ojos”	calma, introspección
中三眼 <i>zhongsanyan</i>		一板三眼	narración introspectiva
快三眼 <i>kuaisanyan</i>		一板三眼	narración calmada
原板 <i>yuanban</i> (original)		一板一眼 “un <i>ban</i> y un ojo”	narración, conversación
二六 <i>erliu</i>		一板一眼	expectación
流水 <i>liushui</i>		有板无眼	agitación
快板 <i>kuaiban</i> (rápido)		有板无眼 “hay <i>ban</i> , pero no ojos”	emociones intensas (ira, miedo, angustia)
散板 <i>sanban</i> (libre)		无板无眼 “ni <i>ban</i> ni ojo”	emocional
摇板 <i>yaoban</i>		无板无眼	agitación interior
导板 <i>daoban</i>		无板无眼	golpe emocional

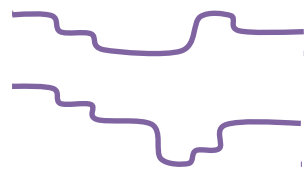
Sistema musical del *jingju*

声腔 *shengqiang*

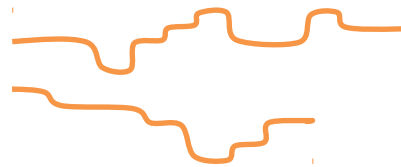
erhuang

xipi

nanbangzi

etc.

板式 *banshi*

personajes tipo

laosheng

laodan

jing

dan

xiaosheng

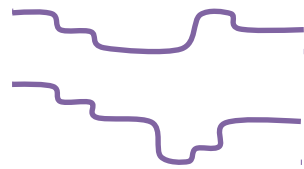
Sistema musical del *jingju*

声腔 *shengqiang*

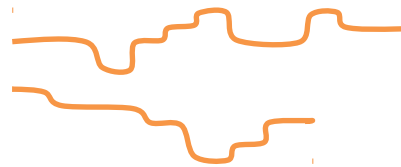
erhuang

xipi

nanbangzi

etc.

板式 *banshi*

personajes tipo

laosheng

laodan

jing

dan

xiaosheng

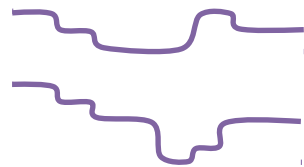
Sistema musical del *jingju*

声腔 *shengqiang*

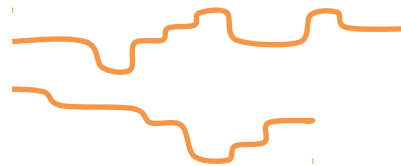
erhuang

xipi

nanbangzi

etc.

板式 *banshi*

personajes tipo

estilo
masculino

laosheng

laodan

jing

estilo
femenino

dan

xiaosheng

Flexibilidad de ritmo y dinámicas

Emperador Huizong de Song (1101-1125)
Mil caracteres

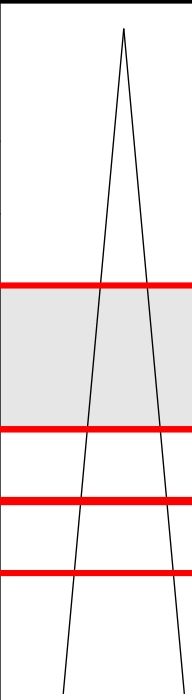

Zhao Mengfu (1254-1322)
Balada del regreso

Wen Zhengming (1470-1559)
Oda al Acantilado Rojo

板式 *banshi*

	<i>tempo</i>	<i>metro</i>	<i>función expresiva</i>
慢板 <i>manban</i> (<i>lento</i>)		一板三眼 “un <i>ban</i> y tres ojos”	calma, introspección
中三眼 <i>zhongsanyan</i>		一板三眼	narración introspectiva
快三眼 <i>kuaisanyan</i>		一板三眼	narración calmada
2 原板 <i>yuanban</i> (original)		一板一眼 “un <i>ban</i> y un ojo”	narración, conversación
3 二六 <i>erliu</i>	一板一眼	expectación	
4 流水 <i>liushui</i>	有板无眼	agitación	
快板 <i>kuaiban</i> (<i>rápido</i>)	有板无眼 “hay <i>ban</i> , pero no ojos”	emociones intensas (ira, miedo, angustia)	
5 散板 <i>sanban</i> (<i>libre</i>)	无板无眼 “ni <i>ban</i> ni ojo”	emocional	
摇板 <i>yaoban</i>	无板无眼	agitación interior	
1 导板 <i>daoban</i>	无板无眼	golpe emocional	

Acompañamiento instrumental

文场 *wenchang*

京胡
jinghu

月琴
yueqin

三弦
sanxian

京二胡
jing'erhu

武场 *wuchang*

单皮鼓
danpigu

板
ban

小锣
xiaoluo

铙钹
naobo

大锣
daluo

Acompañamiento instrumental

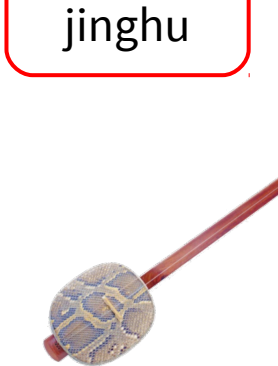
文场 *wenchang*

京胡
jinghu

月琴
yueqin

三弦
sanxian

京二胡
jing'erhu

武场 *wuchang*

单皮鼓
danpigu

板
ban

小锣
xiaoluo

铙钹
naobo

大锣
daluo

Linealidad

洪 洋 洞

$\frac{2}{4}$

杨延昭唱二黄原板

谭富英唱

吴春札记谱

二黄原板

【小锣夺头】

(0 56 | 1. 23 21 6 | 56 5 5 61 | 2 5 3276 |

5 8 2161 | 5 2 3 76 | 5613 7656 | 1 28 21 6 |

56 5 5 61) 2 15 3312 | 3 3 2 2 | (28 5 61 2)

为 国 家

32 3 2. 1 | 6. 1 2 3 | 1 2 | (1656 | 1236 5676 |

哪 何 曾

1623 21 6 | 56 5 5 61) | 1. 2 2 32 | 3 (5) 2. 1 |

半 日 闲

1 23 1 | 1. 1 | 6 3 2 1 | 7 6 6 5 | 6 | (6 7 |

空，

6 57 6561 | 5613 2165 | 8 6 61 | 2 5 3256 |

Acompañamiento instrumental

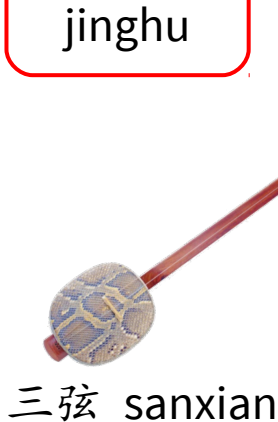
文场 *wenchang*

京胡
jinghu

月琴
yueqin

三弦
sanxian

京二胡
jing'erhu

武场 *wuchang*

单皮鼓
danpigu

板
ban

小锣
xiaoluo

铙钹
naobo

大锣
daluo

锣鼓经 Patrones de percusión

武场 *wuchang*

单皮鼓
danpigu

板 ban

小锣 xiaoluo

铙钹
naobo

大锣 daluo