

China a través del *jingju*

La música en su contexto interpretativo

4

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.

Las tres características definitorias del *xiqu*

虚拟性 **virtualidad**

程式性 **convencionalismos**

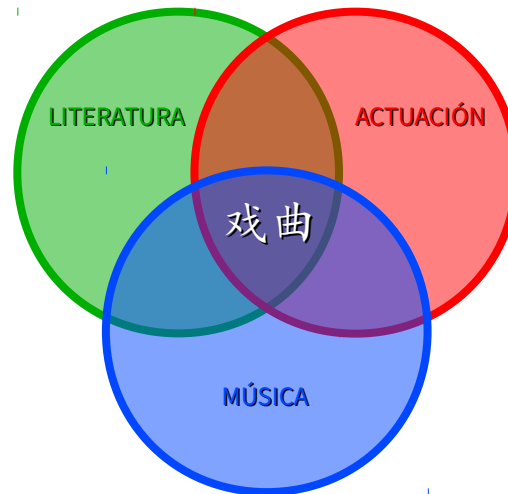
综合性 **sincretismo**

Las tres características definitorias del *xiqu*

虚拟性 **virtualidad**

程式性 **convencionalismos**

综合性 **sincretismo**

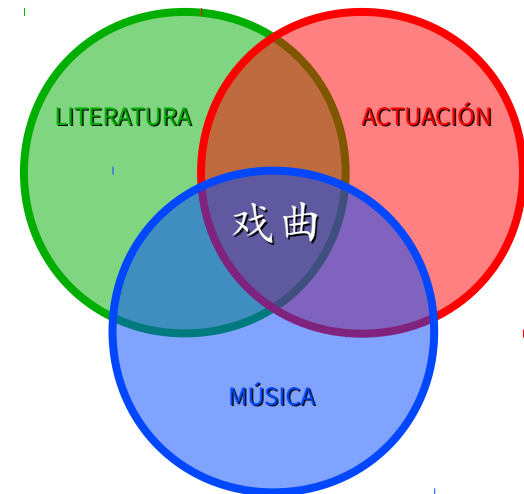
Las tres características definitorias del *xiqu*

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

老生 laosheng
小生 xiaosheng
武生 wusheng

旦 dan

老旦 laodan
武旦 wudan

净 jing

丑 chou

武丑 wuchou

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*

Acompañamiento instrumental

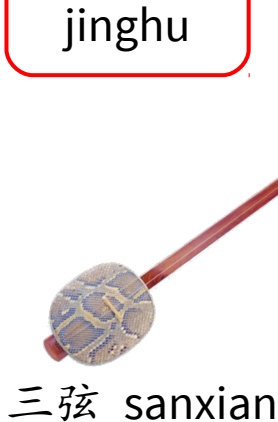
文场 *wenchang*

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

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

kunju

jingju

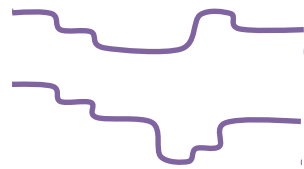
Sistema musical del *jingju*

声腔 *shengqiang*

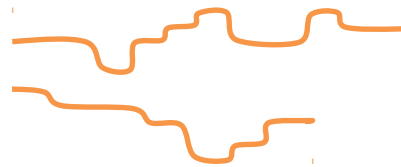
erhuang

xipi

nanbangzi

etc.

板式 *banshi*

personajes tipo

estilo
masculino

laosheng

laodan

jing

estilo
femenino

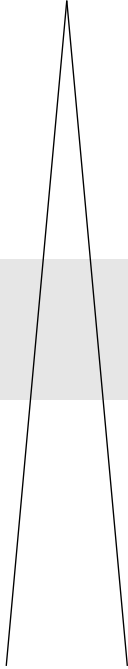
dan

xiaosheng

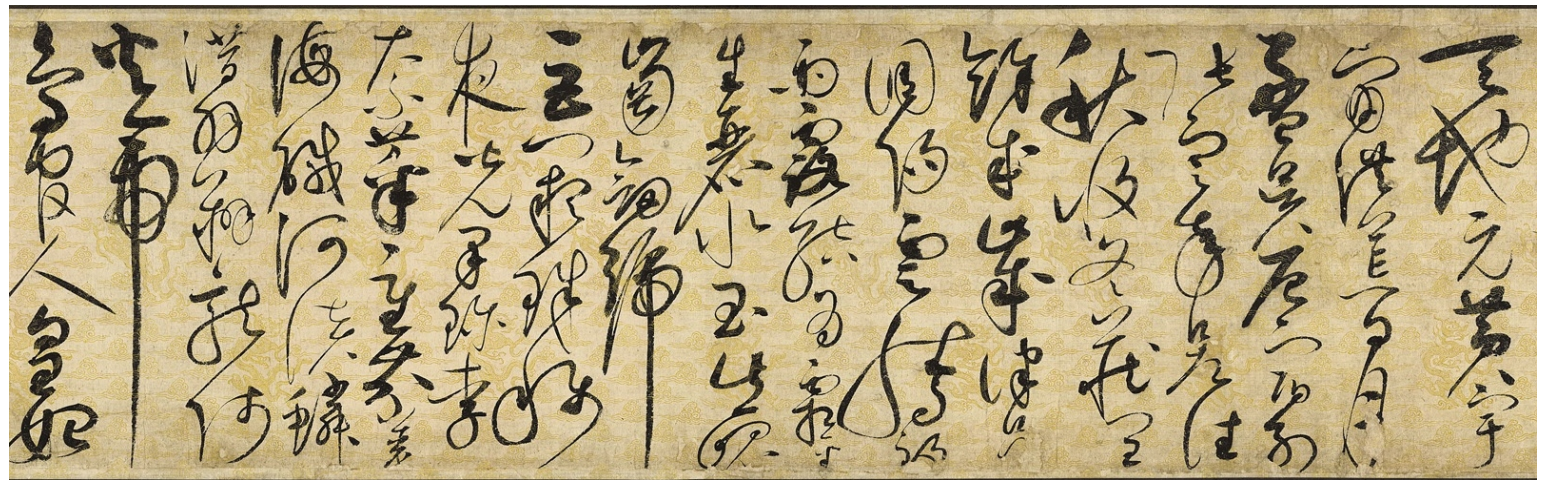
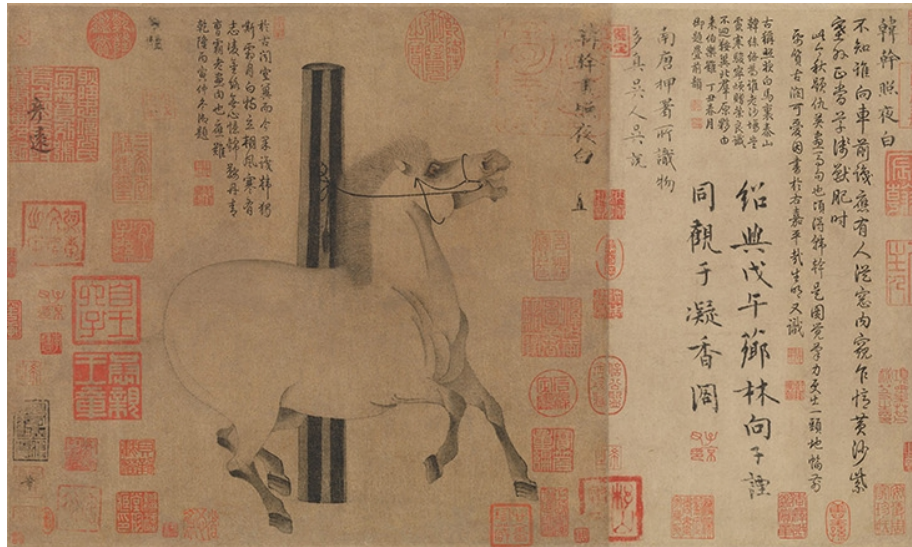

板式 *banshi*

	<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
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

Principios estéticos

《坐宮》

Sentados en Palacio

《四郎探母》

El cuarto de los Yang visita a su madre

Evolución del *jingju* en el siglo XX

新文化运动
Movimiento “Nueva cultura”

Evolución del *jingju* en el siglo XX

Evolución del *jingju* en el siglo XX

Evolución del *jingju* en el siglo XX

Evolución del *jingju* en el siglo XX

1950: 文化部戏曲改进局戏曲实验学校

Escuela experimental de xiqu de la Oficina para la mejora del xiqu del Ministerio de educación

1951: 中国戏曲研究院戏曲实验学校

Escuela experimental de xiqu del Instituto de investigación del xiqu de China

1952: 北京戏曲实验学校 **Escuela experimental de xiqu de Beijing**

1954: 中国戏曲研究院戏曲学校 **Escuela de xiqu del Instituto de investigación del xiqu de China**

1955: 中国戏曲学校 **Escuela de xiqu de China**

1966: Interrupción de la actividad docente

1973: 中央五七艺术大学戏曲学校

Escuela de xiqu de la Academia Central de las Artes del 7 de Mayo

1977: 中国戏曲学校 **Escuela de xiqu de China**

1978: 中国戏曲学院 (Academia de xiqu de China) **National Academy of Chinese Theatre Arts**

Evolución del *jingju* en el siglo XX

Evolución del *jingju* en el siglo XX

- 表演系 Departamento de interpretación
- 导演系 Departamento de dirección
- 音乐系 Departamento de música
- 舞台美术系 Departamento de escenografía
- 戏曲文学系 Departamento de literatura de xiqu
- 中国戏曲学院附属中等戏曲学校 (1985) Escuela secundaria de xiqu
- 新媒体艺术系 (2006) Departamento de arte de nuevas tecnologías
- 京剧戏 (2009) Departamento de jingju
- 国际文化交流系 (2012) Departamento de relaciones culturales internacionales

Evolución del *jingju* en el siglo XX

《兄妹开荒》 *Los hermanos roturan tierras yermas*
1943

Evolución del *jingju* en el siglo XX

样板戏 Obras modelo

- **Jingju**

- 《红灯记》 *La linterna roja*
- 《沙家浜》 *Shajiabang*
- 《智取威虎山》 *Conquista por estrategia de la Montaña del Tigre*
- 《奇袭白虎团》 *Ataque por sorpresa al batallón del Tigre Blanco*
- 《海港》 *El puerto*

- **Ballets**

- 《白毛女》 *La joven del pelo blanco*
- 《红色娘子军》 *El regimiento rojo de mujeres*

- **Sinfonía**

- 《沙家浜》 *Shajiabang*

Evolución del *jingju* en el siglo XXI

Evolución del *jingju* en el siglo XXI

CCTV 11
戏曲

正在直播

节目单

03月23日 03月24日 今天 03月26日 03月27日

- 14:08 [回看](#) CCTV空中剧院-2019-1 《璀璨梨...
- 16:40 [回看](#) 中国京剧像音像集萃-2017-48评...
- 19:10 [回看](#) 戏曲采风-2019-84
- 19:30 [回看](#) 中国京剧音像像精粹-2019-14京...
- 21:18 [回看](#) 中国京剧音像像精粹-2017-34京...
- 21:36 [回看](#) 情满四合院 (精编版) 19/40
- 22:25 [回看](#) 情满四合院 (精编版) 20/40
- 23:13 [回看](#) 情满四合院 (精编版) 21/40

Evolución del *jingju* en el siglo XXI

當代傳奇劇場

關於當代傳奇

經典劇作

訊息發佈

購票資訊

當代之友

影音精選

大清華傳媒

吳興國 Wu Hsing-kuo y el Contemporary Legend Theatre

Internacionalización del *jingju*

Charles Chaplin

梅兰芳
Mei Lanfang

Internacionalización del *jingju*

UNESCO Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Kunju (2001)

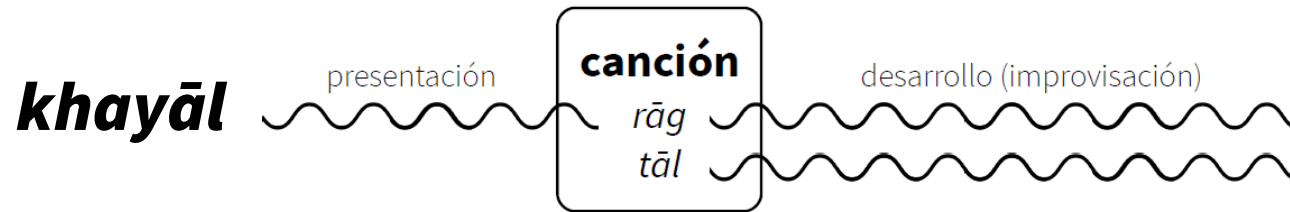
Yueju de Cantón (2009)

Lhamo (2009)

Jingju (2010)

India y China a través de su música

jingju

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