

УДК 7.011.3

Рецензия на книгу «Performing the Socialist State: Modern Chinese Theater and Film Culture», автор Сяомей Чен (издательство Columbia University Press, февраль 2023)

Наталья Петровна Копцева

Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия, nkoptseva@sfu-kras.ru,
<https://orcid.org/0000-0003-3910-7991>

Аннотация. В ходе рецензирования была рассмотрена основная структура и идеи книги Сяомей Чен «Performing the Socialist State: Modern Chinese Theater and Film Culture». Данное название может быть переведено как «Спектакли социалистического государства: современная китайская театральная и кинематографическая культура». В этой монографии рассказывается об эстетике предкоммунистического, коммунистического и постсоциалистического Китая. В книге, состоящей из двух частей, исследуется творческой выдающихся деятелей современной китайской культуре - Тянь Ханя, Хун Шэня и Оуян Юцяня, а также говорится об их наследии, которое помогло сформировать театральную культуру XXI века. Основная идея книги заключается в том, что несмотря на идеологические ограничения, особенно характерные для маоистского Китая, анализируемые деятели создавали гениальные по своей эстетике произведения, составляющие шедевры не только национальной, но и мировой культуры.

Книга рекомендуется для культурологов, искусствоведов, историков, всех, кто любит и ценит современную китайскую культуру.

Ключевые слова: китайская культура, современный китайский театр, современное китайское кино, презентация социалистического государства, новейшая история Китая, XX век.

Book Review Performing the Socialist State: Modern Chinese Theater and Film Culture by Xiaomei Chen (Columbia University Press, February 2023)

Natalia P. Koptseva

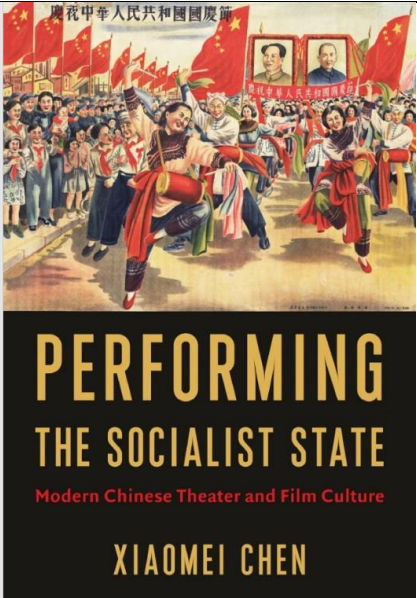

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia, nkoptseva@sfu-kras.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3910-7991>

Abstract. The review reviewed the basic structure and ideas of Xiaomei Chen's book, *Performing the Socialist State: Modern Chinese Theater and Film Culture*. This title can be translated as "The Performances of the Socialist State: Contemporary Chinese Theater and Film Culture". This monograph deals with the aesthetics of pre-communist, communist and post-socialist China. The two-part book explores the creative work of Tian Han, Hong Shen, and Ouyang Yuqian, prominent figures in contemporary Chinese culture, and explores their legacy, which helped shape the theater culture of the 21st century. The main idea of the book is that despite the ideological restrictions, especially characteristic of Maoist China, the analyzed figures created works of genius in their aesthetics, constituting masterpieces of not only national but also world culture.

The book is recommended for culturologists, art critics, historians, and anyone who loves and appreciates modern Chinese culture.

Keywords: Chinese culture, modern Chinese theater, modern Chinese cinema, presentation of the socialist state, recent history of China, XX century.

В феврале 2023 года в издательстве Колумбийского университета Columbia University Press вышла монография Сяомей Чен «Performing the Socialist State: Modern Chinese Theater and Film Culture», что может быть переведено как «Спектакли социалистического государства: современная китайская театральная и кинематографическая культура» (рис.1). Автор монографии – Сяомей Чен (рис.2) – заслуженный профессор китайской литературы Калифорнийского университета в Дэвисе. Она также является автором книги «Презентация китайской революции: театр, кино и загробная жизнь пропаганды» (Колумбия, 2016 г.); «Правильная игра: политический театр и популярная драма в современном Китае» (2002 г.); и «Западничество: теория контрдискурса в постмаоистском Китае» (второе и расширенное издание, 2002 г.), а также редактором Колумбийской антологии современной китайской драмы (Columbia, 2010 г.; сокращенное издание, 2014 г.). Чен выступила соредактором книги «Переосмысление китайских социалистических театров реформ: практика исполнения и дебаты в эпоху Мао» (2021), получившей награду за выдающиеся достижения в редактировании от Ассоциации театрального высшего образования.

	
<p>Рис.1. Обложка книги «Performing the Socialist State: Modern Chinese Theater and Film Culture», автор Сяомей Чен (издательство Columbia University Press, февраль 2023). Источник изображения: https://books.google.ru</p>	<p>Рис.2. Xiaomei Chen. Источник изображения: https://eastasian.ucdavis.edu/people/xiaomei-chen</p>

В своей новой книге Чен предлагает новый нарратив о происхождении, эволюции и наследии ключевых тенденций в китайском театре XX века. Вместо того, чтобы рассматривать республиканский, высокий социалистический и постсоциалистический периоды как радикально разные, она определяет универсальные ключевые тенденции в театральной практике и общие стремления к социальной роли и художественным достижениям спектакля разных эпох.

Сяомей Чен фокусируется на долгой и выдающейся карьере трех основателей современного китайского театра и кино, Тянь Ханя, Хун Шэня и Оуян Юцяня, а также на их наследии, которое помогло сформировать театральную культуру в XXI веке. Они ставили западные пьесы и адаптировали западные теории, преобразовывали традиционные китайские оперы и помогли развить традицию левого театра в республиканский период, что проложило путь к построению социалистического канона после 1949 года. Чен исследует, как их видение свободного, демократического Китая преуспело в первые годы после основания Народной Республики, недолго процветая лишь до ее основания, поскольку художникам пришлось приспособливаться к требованию Коммунистической партии создавать идеологически правильные работы.

Соединяя пьесы веры и «антипартийные пьесы» 1950-х, «красную классику» 1960-х и их реинкарнации в постсоциалистический период, автор рассматривает трансформации

изображений женщин, крестьян, солдат, ученых и революционной истории в пьесах, операх и фильмах и исследует, как рыночная экономика, коллективная память, «звездная» культура, социальные сети и государственное спонсорство повлияли на драматические постановки Китая. Противопоставляя мнению о том, что вмешательство государства душит художественное воображение, Чен утверждает, что профессионалы театра умело ориентируются в изменяющихся правящих идеологиях, создавая произведения, которые являются политически приемлемыми, но эстетически гениальными.

Подчеркивая силу, динамику и сложность китайской исполнительской культуры, книга «Performing the Socialist State» имеет большое актуальное значение, охватывая глобальный театр, сравнительную литературу, политическую и социальную историю и исследования китайской культуры.

Рецензируемая монография имеет следующую структуру:

Введение;

Часть I: Отцы-основатели театра: либеральная эстетика в республиканский период;

1. Тянь Хань и его наследие: пролетарский модернизм и «Театр драматургов»;

2. Хун Шен и его недовольство: каноничность через теорию и практику;

3. Оуян Юцян и его мечта о театре: переодевание в одежду другого пола, театральные школы и театральные реформы;

Часть II: Китайский социалистический театр и его «Жизнь после смерти»: смена «классики» и ее место в культурной трансформации;

4. Хорош ли социализм? Сатирическая комедия и «Gray Theater» 1950-х гг.;

5. Рассказы о женах: метаморфозы «красной классики» эпохи Мао и их постсоциалистические перезаписи;

6. «Песня геологов»: вспоминая ученых на сцене;

7. Монументальный театр: военные пьесы и исторические пьесы;

8. Пение «Интернационала»: сто лет звукового театра;

Примечания.

Таким образом, основные части книги «Performing the Socialist State» вводят читателя сначала в эстетические театральные теории, которые предшествовали социалистическому театру Китайской Народной Республики, а затем Чен рассматривает наиболее важные жанры и виды театральные постановки, которые характерны для социалистического и постсоциалистического Китая.

После выхода книга получила ряд хвалебных рецензий, в том числе, от коллег-ученых, работающих в схожих академических дисциплинах. Приведем тексты некоторых из них.

«В своей новейшей работе Сяомэй Чен подтверждает свою позицию ведущего летописца и аналитика современного китайского театра. Сосредоточив внимание на трех драматургах, игравших центральную роль до, во время и после социалистической эпохи, она дает детальный и увлекательный обзор отражения театром этих беспокойных времен». Марвин Карлсон, автор книги «Десять тысяч ночей: лучшие моменты пятидесятилетней театральной карьеры» (<http://cup.columbia.edu/book/performing-the-socialist-state/9780231197762>).

«В своем исследовании театра, политики и перформативности в современном Китае Чен рассказывает захватывающую историю трех ведущих драматургов в поисках социалистической современности — их стремлений, их изобретений и влияния, а также их собственных трагедий на фоне государственной постановки самого жестокого театра революции. Мощная книга». Дэвид Дер-вей Ван, автор книги «Почему художественная литература имеет значение в современном Китае» (<http://cup.columbia.edu/book/performing-the-socialist-state/9780231197762>).

«Это яркое повествование о современной китайской театральной культуре на примере Тянь Ханя, Хун Шэня и Оуян Юцяня. Эти легендарные драматурги путешествовали по коварным политическим землям разных эпох и построили современный театр на пересечении течений Востока и Запада. Сяомей Чен — лучший писатель, сохранивший свое наследие». Бан Ван, автор книги «Китай в мире: культура, политика и мировоззрение» (<http://cup.columbia.edu/book/performing-the-socialist-state/9780231197762>).

«Эта авторитетная книга представляет собой хронику кросс-медийной истории устной драмы с момента ее зарождения до республиканских, маоистских и постмаоистских вкладов в формы женского театра, социалистического театра и фильмов «красной классики». Эта емкая история предлагает, среди многих жемчужин, диахроническое исследование «звукового театра» Интернационала за последние сто лет». Алекса Элис Жубин, автор книги «Шекспир и Восточная Азия».

Основная идея новой книги Сяомей Чен заключается в том, что идеологическая ангажированность социалистического и постсоциалистического театра и кинематографа не отрицает, а в некоторых случаях и подчеркивает эстетическую гениальность произведений, которые в это время создавались опытными мастерами театра и кино, творчество которых начинается в досоциалистическую эпоху. Речь идет о творчестве Тянь Ханя, Хун Шэня и Оуян Юцяня.

Рассмотрим особенности творческого пути одного из них – Тянь Ханя (рис.3).

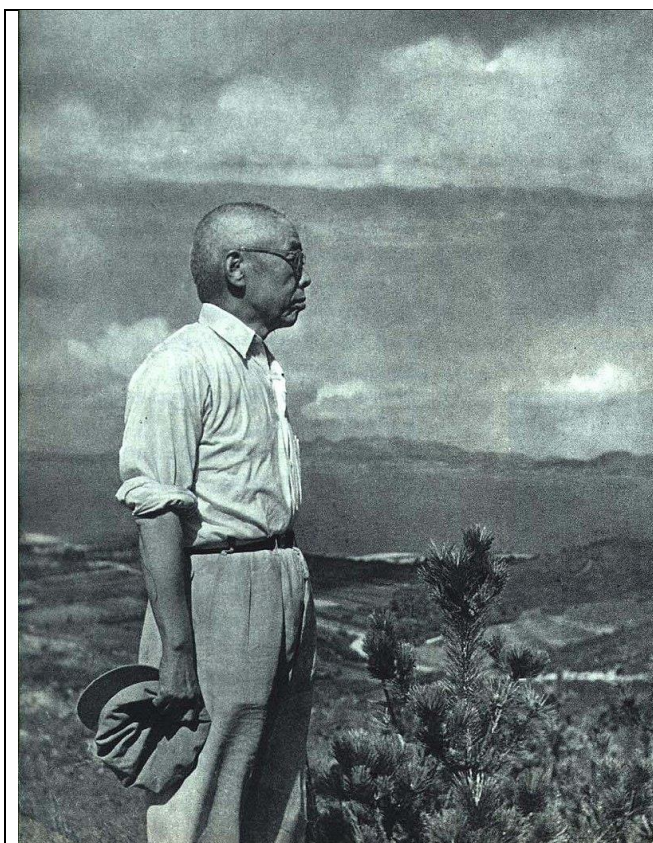

Рис.3. Тянь Хань (1898-1968).
Источник изображения:
<https://zh.wikipedia.org>

Рис.4. Постер для фильма «Три современные женщины» (1933), автор сценария Тянь Хань. Источник изображения: <https://en.wikipedia.org/>

Тянь Хань (12 марта 1898 — 10 декабря 1968), родился в Чанша, провинция Хунань, был драматургом, оперным писателем и сценаристом кино, в 1920-х годах он был членом «Лиги левых драматургов», членом Коммунистической партии Китая с 1932 года. Наиболее известное его произведение — военная песня «Марш антиманьчжурских антияпонских добровольцев», написанная в 1934 году, которая стала лейтмотивом фильма 1935 года «Дети ветра и облака». Затем она была переименована в «Марш добровольцев» и стала государственным гимном Китайской Народной Республики.

После 1949 года Тянь занимал пост президента Пекинской экспериментальной школы традиционной оперы, председателя Ассоциации китайских драматургов и вице-председателя Всекитайской федерации литературных и художественных объединений. Тем временем он продолжал писать и адаптировать пьесы и либретто. Опера «Байшэчжуань» (1958; «Белая змея») была обработкой популярной китайской народной легенды. Его самая известная устная драма этого периода — «Гуань Ханьцин» (1958; англ. пер. Гуань Ханьцин), одноименная пьеса о великом драматурге династии Юань. Некоторые критики

считают, что пьеса «Се Яохуань» (1961) представляет собой высшее достижение Тяня в драматургии, но к 1964 году эта пьеса в Китае критиковалась как завуалированная критика председателя Коммунистической партии Мао Цзэдуна.

В 1966 году Тянь Хань подвергся критике во время Культурной революции, а в 1968 году он умер в заключении. В апреле 1979 года КПК провела грандиозный мемориальный митинг в Пекине, чтобы реабилитировать Тянь Ханя.

Тянь Хань является основателем современного драматического движения и пионером драматической реформы. В его пьесах едины реализм и романтизм, они полны богатым поэтическим колоритом, насыщены драматизмом, хорошо передают внутренний мир и эмоциональные изменения героев. К наиболее известным относятся пьесы «Одна ночь в кофейне», «Смерть известной звезды», «Песня лунного света», «Часы случайного выбора» и другие. Тянь Хань всю свою жизнь занимался литературой и искусством и создал более 60 драм и опер, более 20 киносценариев, 24 оперных сценария и почти 2000 текстов и стихов в традиционном и новом китайских стилях. Тянь Хань также выступил экспертом по истории военно-морского флота Китая, опубликовал несколько исследовательских работ на эту тему.

В качестве примера его творчества можно указать на «Три современные женщины» — китайский фильм 1933 года, снятый Бу Ванцаном по сценарию Тянь Ханя (рис.4). Фильм рассказывает историю о романтических отношениях между кинозвездой и тремя женщинами, представляющими три архетипа современных китайских женщин эпохи 1930-х гг. Выпущенный кинокомпанией Lianhua, он был очень популярен и получил похвалу от левых критиков. В настоящее время этот фильм считает потерянным.

«Марш добровольцев» Тянь Ханя – официальный государственный гимн КНР, который Тянь Хань написал в 1935 году. Один из его вольных переводов на русский язык звучит следующим образом:

Вставай, кто рабства больше не хочет!

Своими кровью и плотью построим нашу новую Великую стену!

Пробил час тревожный! Спасём мы родной край!

Пусть кругом, как гром грохочет наш боевой клич:

Вставай! Вставай! Вставай!

Миллионы людей,

Мы единое сердце!

Через оружейный огонь врага, вперёд!

Вперёд! Вперёд! Вперёд! В бой!

(автор русского перевода неизвестен).

Таким образом, основные герои монографии Сяомей Чен – это драматурги и деятели кино, чье творчество прошло сквозь самые различные периоды истории культуры Китая в XX веке.

Книга Сяомей Чен ««Performing the Socialist State: Modern Chinese Theater and Film Culture»» рекомендуется студентам, исследователям, преподавателям, всем, кто ценит и любит китайскую культуру XX века, мировой театр и кинематограф. Ее можно рекомендовать и культурологам, и искусствоведам, и историкам, которые занимаются анализом новейшей истории Китайской Народной Республики, социальными и культурными трансформациями этого государства.

Список литературы

Chen X. *Performing the Socialist State: Modern Chinese Theater and Film Culture*. Columbia University Press, 2023. 384 p.

Дегтяренко, К. А. Анализ этнологических особенностей традиционных видов хозяйственной деятельности в мире, в Российской Федерации / К. А. Дегтяренко, Т. К. Ермаков // *Северные Архивы и Экспедиции*. – 2022. – Т. 6, № 3. – С. 150-162. – DOI 10.31806/2542-1158-2022-6-3-150-162. – EDN RABTNG.

Дегтяренко, К. А. Концептуальные основания этнических исследований / К. А. Дегтяренко // *Северные Архивы и Экспедиции*. – 2021. – Т. 5, № 4. – С. 8-16. – DOI 10.31806/2542-1158-2021-5-4-8-16. – EDN UYCDCY.

Замараева, Ю. С. Понятия "нация", "национализм", "национальное государство" как элементы проекта модерна / Ю. С. Замараева // *Социальная антропология Сибири*. – 2021. – Т. 2, № 2. – С. 36-67. – EDN ACQVQM.

Замараева, Ю. С. Сложные формы этнической идентичности / Ю. С. Замараева // *Северные Архивы и Экспедиции*. – 2020. – Т. 4, № 2. – С. 75-89. – DOI 10.31806/2542-1158-2020-4-2-75-89. – EDN FJIAPV.

Замараева, Ю. С. Формирование понятия "сложная идентичность" в современных гуманитарных науках / Ю. С. Замараева // *Сибирский антропологический журнал*. – 2020. – Т. 4, № 2. – С. 89-102. – DOI 10.31804/2542-1816-2020-4-2-87-100. – EDN YBRGNW.

Кистова, А. В. Культура как фактор социальной динамики / А. В. Кистова // *Северные Архивы и Экспедиции*. – 2020. – Т. 4, № 2. – С. 100-111. – DOI 10.31806/2542-1158-2020-4-2-100-111. – EDN SABKQD.

Кистова, А. В. Синтетическая модель культуры и культурные практики / А. В. Кистова // Сибирский антропологический журнал. – 2020. – Т. 4, № 2. – С. 111-121. – DOI 10.31804/2542-1816-2020-4-2-109-119. – EDN KLMBSN.

Копцева, Н. П. К проблеме сохранения этнической идентичности в современной поликультурной системе / Н. П. Копцева, Н. Н. Неволько // Традиционные ценности и современный мир: Материалы конференции, Омск, 10–11 января 2013 года. – Омск: Омская митрополия, 2013. – С. 114-117. – EDN HNDHTC.

Копцева, Н. П. Культурная память и этническая идентификация / Н. П. Копцева, Ю. Н. Менжуренко, К. А. Дегтяренко; Сибирский федеральный университет, Гуманитарный институт. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2022. – 250 с. – ISBN 978-5-7638-4502-0. – EDN NTSGGY.

Копцева, Н. П. Культурные трансформации: возможности изучения / Н. П. Копцева, Н. Н. Пименова // Сибирский антропологический журнал. – 2020. – Т. 4, № 3. – С. 36-44. – DOI 10.31804/2542-1816-2020-4-3-36-44. – EDN ENUIWR.

Копцева, Н. П. Своеобразие культурных сообществ сегодня: опыт изучения трансформаций в культурных пространствах и классификация Т. Х. Эриксена / Н. П. Копцева, Н. Н. Пименова // Северные Архивы и Экспедиции. – 2020. – Т. 4, № 3. – С. 57-69. – DOI 10.31806/2542-1158-2020-4-3-57-69. – EDN QNOFTB.

Методы изучения культуры / Н. П. Копцева, Ю. Н. Авдеева, К. А. Крупкина [и др.]; Сибирский федеральный университет, Гуманитарный институт. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2020. – 184 с. – ISBN 978-5-7638-4350-7. – EDN GEDBOV.

Новое Сибирское Китаеведение. Базовые концепты китайской культуры / Н. П. Копцева, О. А. Карлова, Л. Ма [и др.]; Сибирский федеральный университет, Гуманитарный институт. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018. – 263 с. – (Путь в будущее: Сибирь глазами ученых). – ISBN 978-5-7638-3475-8. – EDN XSSITJ.

Пчелкина, Д. С. Способы этнической манифестации в виртуальном пространстве: концептуальный анализ / Д. С. Пчелкина, Ю. Н. Авдеева // Северные Архивы и Экспедиции. – 2020. – Т. 4, № 2. – С. 143-152. – DOI 10.31806/2542-1158-2020-4-2-143-153. – EDN IGEZFT.

Сергеева, Н. А. Рецензия на книгу Кай-Фу Ли "ИИ-2041. Десять образов нашего будущего" / Н. А. Сергеева, Ю. С. Замараева // Социология искусственного интеллекта. – 2022. – Т. 3, № 3. – С. 52-68. – DOI 10.31804/2712-939X-2022-3-3-52-68. – EDN JSZOCQ.

Середкина, Н. Н. Научные подходы к понятию "этническая культурная идентичность" / Н. Н. Середкина // Специфика этнических миграционных процессов в XX–XXI веках: опыт и перспективы : материалы Международной научно-практической

конференции, Красноярск, 27–29 сентября 2018 года. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2019. – С. 176-180. – EDN ZMQJWO.

Сертакова, Е. А. Проблема национальной идентичности в современном китайском кинематографе (материковый Китай, Гонконг, Тайвань) / Е. А. Сертакова, Р. Е. Хуснуллина // ARTE: Электронный научно-исследовательский журнал Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского. – 2022. – № 1. – С. 95-102. – EDN TCUTVO.

Сертакова, Е. А. Социальные системы, модели, трансформации: анализ теоретических подходов / Е. А. Сертакова // Социальная антропология Сибири. – 2021. – Т. 2, № 2. – С. 18-35. – EDN ZUOLQV.

Ситникова, А. А. Образ Китая в творчестве красноярского художника Сергея Форостовского / А. А. Ситникова, С. Ли // Северные Архивы и Экспедиции. – 2022. – Т. 6, № 4. – С. 87-98. – DOI 10.31806/2542-1158-2022-6-4-87-98. – EDN OOZXNN.

Ситникова, А. А. Теоретические, прикладные и синтетические методы исследования культуры как социально-антропологической системы / А. А. Ситникова // Социальная антропология Сибири. – 2021. – Т. 2, № 2. – С. 6-17. – EDN ICEFEC.

Ситникова, А. А. Три картины китайских современных художников городского округа Хулунбуир (автономный район Внутренняя Монголия) / А. А. Ситникова, С. Ли // Сибирский антропологический журнал. – 2020. – Т. 4, № 3. – С. 118-129. – DOI 10.31804/2542-1816-2020-4-3-118-129. – EDN ZGDPUB.

Шпак, А. А. Концептуальные и методологические основы для исследования феномена сложных идентичностей / А. А. Шпак // Специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной Сибири в XX–XXI веках: опыт и перспективы : Материалы Международной научно-практической конференции, Красноярск, 28–30 ноября 2019 года. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2020. – С. 68-73. – EDN NOAUNL.

Шпак, А. А. Концептуальные и методологические основы исследования сложных социальных идентичностей / А. А. Шпак // Социальная антропология Сибири. – 2020. – Т. 1, № 1. – С. 48-60. – EDN LJMMEJ.