

Мир науки. Социология, филология, культурология <https://sfk-mn.ru>

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies

2023, Том 14, № 4 / 2023, Vol. 14, Iss. 4 <https://sfk-mn.ru/issue-4-2023.html>

URL статьи: <https://sfk-mn.ru/PDF/33KLSK423.pdf>

5.10.1. Теория и история культуры, искусства (культурология)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Ван, Л. Самоидентификация в китайской культуре в автобиографическом травелоге Оуяна Юйцяня / Л. Ван, Е. Н. Куриленко // Мир науки. Социология, филология, культурология. — 2023. — Т. 14. — № 4. — URL: <https://sfk-mn.ru/PDF/33KLSK423.pdf>

For citation:

Wang L., Kurilenko E.N. Self-identification in Chinese culture in the autobiographical travelogue of Ouyang Yuqian. *World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies*. 2023; 14(4): 33KLSK423. Available at: <https://sfk-mn.ru/PDF/33KLSK423.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

УДК 792.03

Ван Лу

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Москва, Россия
Аспирант факультета «Искусств», кафедры «Театрального искусства»

E-mail: Fod06@mail.ru

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1023696

Куриленко Елена Николаевна

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Москва, Россия
Профессор кафедры «Театрального искусства»

Кандидат искусствоведения

E-mail: 46437238@qq.com

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=73491

Самоидентификация в китайской культуре в автобиографическом травелоге Оуяна Юйцяня

Аннотация. Статья посвящена анализу творческого пути становления Оуяна Юйцяня (1889–1962), оказавшего значительное влияние на развитие театрального искусства в Китае. В статье в логике ретроспективного хронотопа проанализирован его творческий путь на основе автобиографического нарратива в форме травелога. Показано, что его личность сформировалась в сложный исторический период под влиянием разнонаправленных факторов формирующего воздействия, среди которых влияние традиционной китайской культуры доминировало. Концепция исследования основана на стремлении выяснить динамику формирования представлений Оуяна Юйцяня о культуре и искусстве, составивших впоследствии систему культурологических воззрений и определивших практические действия по их реализации. На первом этапе исследования систематизирована информация, представленная в автобиографическом нарративе в форме травелога. На основании критерия «перемещение», характерного для травелога как литературного жанра, выделены шесть периодов творчества, посвящённых актёрской деятельности Оуяна Юйцяня, дана их характеристика на основе автобиографических описаний. Второй этап исследования посвящён анализу периодов активной актёрской деятельности от первого (в детстве) до последнего спектакля в качестве певца Пекинской оперы. Показано, что детское увлечение театром, в частности, Пекинской оперой, сохранилось у артиста на всю жизнь. Установлено, что проживание в Японии не оказало значительного влияния на формирование его эстетических взглядов за исключением позиций, связанных со знакомством с европейской театральной

культурой. В течение 15 лет Оуян Юйцянь являлся певцом Пекинской оперы и успешно сочетал эту деятельность с работой в качестве сценариста и постановщика, которая после завершения актёрской карьеры в Пекинской опере определила род его профессиональных занятий.

Ключевые слова: Оуян Юйцянь; автобиографический нарратив; травелог; Пекинская опера; актёр; певец; периоды творчества

Введение

Среди деятелей культуры, оказавших огромное влияние на развитие китайского искусства, выделяется имя Оуяна Юйцяня (1889–1962). Его по праву считают основоположником «разговорной драмы», выдающимся актёром, драматургом, режиссёром и киносценаристом, театральным критиком, педагогом, создателем новой школы исполнительства в традиционной китайской Пекинской опере, основателем и организатором новых театров и новых школ подготовки актёров и танцоров, а также научно-исследовательских учреждений, деятельность которых была посвящена изучению культуры и искусства. Годы жизни и творчества Оуяна Юйцяня совпали со сложным периодом истории Китая, характеризующимся народными восстаниями («восстание “боксёров”») [1], иностранной интервенцией, отречением императора от престола, сменой правителей и правящих партий, революцией и военными переворотами, гражданской войной [2] и провозглашением Китайской Народной Республики. Поэтому вопрос о том, как в столь сложных условиях сформировалась личность реформатора национальной культуры и как он, являясь рефлексующим субъектом собственного жизненного пути, оценивает путь своего профессионального становления, является интересным и важным для анализа с позиций ретроспективного хронотопа человеческой жизни и самоидентификации человека в культуре.

Оуян Юйцянь оставил значительное литературное и научное наследие, которое ещё не является хорошо известным российским исследователям. В настоящее время рассмотрены такие аспекты его творчества, как участие в студенческих постановках романтических драм на сюжеты европейских авторов во время жизни и учёбы в Японии [3], переосмысление традиционных женских образов в китайской литературе [4; 5], режиссура балетных постановок. Часть его работ носит ярко выраженный автобиографический характер [6]. В ней сформирована особая реальность, сконструированная и оценённая с позиций прожитых лет и обрётённого жизненного опыта [7]. Тот факт, что некоторые события, впечатления, действующие лица и причинно-следственные связи нашли отражение в воспоминаниях автора через многие годы, свидетельствует об их значимости для нарратора [8].

Методология и методы исследования

Цель исследования — ответить на вопрос о том, какие факторы формирующего воздействия оказали существенное влияние на становление и развитие представлений Оуян Юйцяня о культуре и каким был этот творческий человек в его самооценке. Это можно установить на основе исследования его трудов, написанных в жанре автобиографического травелога, в хронологическом порядке повествующего о становлении его представлений об искусстве и личном художественном опыте.

Концепция исследования определила его логику — выяснить динамику формирования его представлений Оуяна Юйцяня о культуре и искусстве, составивших впоследствии систему культурологических воззрений и определивших практические действия по их реализации.

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что установить вехи, определившие отношение Оуяна Юйцяня к искусству, можно на основе исследования текстов

автобиографического характера, созданных автором ретроспективно, на основе воспоминаний об этапах своей жизни и проявлении значимых для её оценки событий. Систематизация полученных данных по различным классификационным критериям позволит выявить ключевые моменты создания теории искусства и определить качественно специфические подходы к их реализации в различные периоды его творчества.

Методология и методы исследования. Проверка гипотезы потребовала использования преимуществ историко-генетического и геокультурного подхода, которые позволяют рассмотреть определённое явление, процесс или артефакт в динамике его становления и развития на основе учёта средовых факторов, определяемых этнокультурной спецификой региона.

Методы исследования. В статье используются преимущественно общелогические методы исследования — анализ, синтез, обобщение, интерпретация, абстрагирование, сравнение, генерализация, индукция, дедукция.

Для визуализации данных использовался электронный ресурс — программа <https://templates.office.com/en-us/timelines>. Данная программа позволяет представить в хронологическом порядке фотоматериалы и даты, определяющие важнейшие моменты жизни Оуяна Юйцяня, выделенные им в автобиографических изданиях.

Эмпирический массив исследования составляет комплекс публикаций автобиографической направленности, принадлежащих перу Оуяна Юйцяня. Они были созданы автором в разные годы его жизни. Для анализа использовались также фотографические материалы из различных открытых источников, визуализирующие некоторые периоды жизни Оуяна Юйцяня.

Исследование проводилось в два этапа, на каждом из которых решались задачи, которые будут обозначены в соответствующем разделе.

Результаты исследования и их обсуждение

На первом этапе проводилась работа по систематизации имеющейся информации, представленной в автобиографических материалах Оуяна Юйцяня. Для решения данной задачи из обширного опубликованного в печатном виде наследия¹ автора были выделены произведения автобиографического характера. Период их создания охватывает временные рамки длиной в тридцать лет — с 1928 по 1958 годы. Сроки публикации данных материалов различны. Хронологически первой является его работа «Путешествия по Гуандуну», которая была написана в 1928 году и опубликована в первом номере «South China Monthly» в 1929 году. Написание последней работы из серии автобиографических нарративов относится к 1955 году и называется «Я хочу внести свой вклад в реализацию великого идеала коммунизма». Эта работа была впервые опубликована 12 января того же года в «History People's Daily». В 1958 году данная работа была отредактирована в издательстве «Beijing Publishing» и вошла в новый сборник в данной версии.

При анализе текстов воспоминаний и самоотчетов был сделан логический и содержательный акцент на представленности компонентов автобиографического травелога — на отражении автором событий и оценок, связанных с «переменной мест»: поездками, путешествиями, переездами, странствованиями, экспедициями. Необходимо отметить, что автобиографический нарратив Оуяна Юйцяня создавался в разные периоды его жизни. Поэтому в исследуемых материалах встречаются повторы, несовпадения в датах и пересказах одних и тех же событий, описанных с позиций их оценки в разные периоды его жизни. Кроме

¹ Наследие Оуяна Юйцяня, помимо материалов, представленных в печатном виде, включает фильмографию.

того, воспоминания автора содержат отсылки к специфическому стилю жизни и художественной деятельности многих актёров и деятелей культуры, с которыми он играл на сцене или сотрудничал в различные периоды жизни.

Систематизация содержания описаний, связанных с переменой места жительства и творческих результатов, связанных с данными событиями, были ограничены хронологическим диапазоном, в рамках которого он приобретал актёрский опыт. Ориентируясь на воспоминания об актёрской деятельности и связанными с ней переездами, были установлены периоды его жизни, которые были посвящены сценическому исполнительскому искусству. Они представлены на рисунке 1.

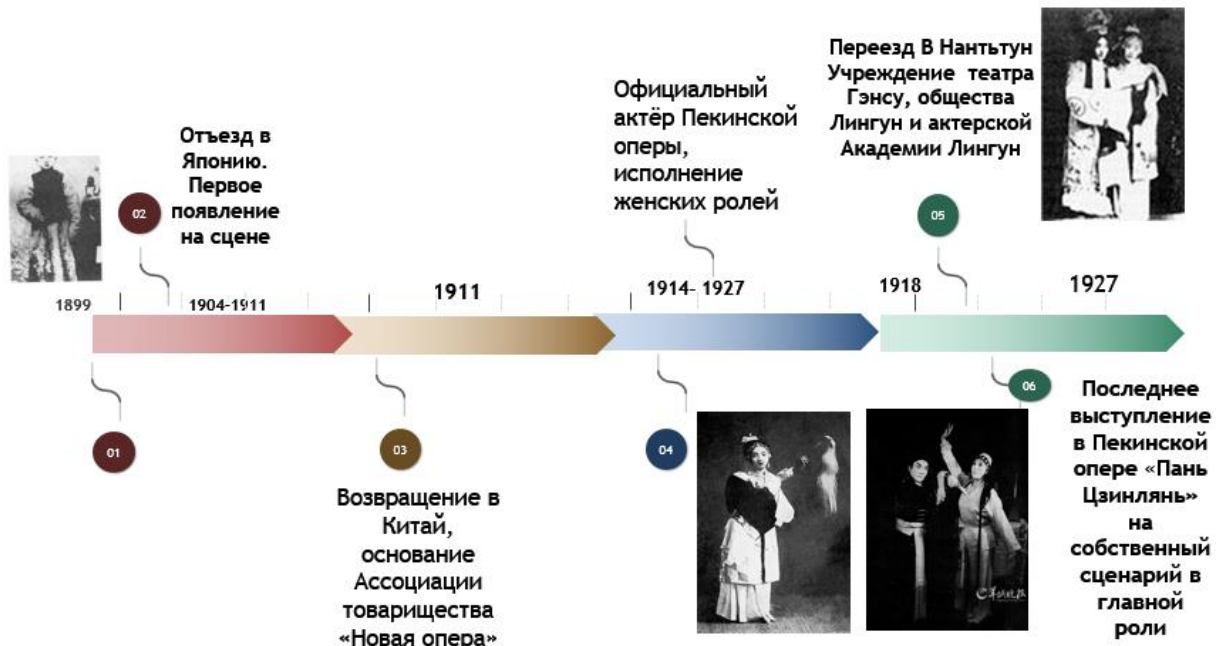

Рисунок 1. Последовательность этапов жизни и творчества, отражённая в автобиографическом травелоге Оуяна Юйцяня (составлено автором, фото заимствованы из издания [6])

При выделении этапов жизни и творчества учитывались суждения Оуяна Юйцяня в значении каждого из периодов его жизни и творчества. С определённой долей условности были выделены шесть этапов, относящиеся к актёрской карьере, критерием выделения которых являлся смысловой концепт «перемещение».

Второй этап исследования посвящён характеристике особенностей самоидентификации в культуре, отмеченной в автобиографическом травелоге с учётом этапов его жизни.

Первый период, обозначенный на рисунке 1899 годом, Оуян Юйцянь отмечает как «детское хобби». Он рассказывает о том, что в десятилетнем возрасте, будучи в гостях у родственников, он впервые увидел представление оперы, которое потрясло его сменой окрашенных в чёрный и красный цвет лиц. Цвет отражал принадлежность актёров к определённому амплуа, что было связано с глубокими традициями китайского символизма [9; 10]. Красный цвет в гриме символизировал верность и честность, чёрный — смелость и прямоту. Сильное впечатление от образов героев, созданных костюмом и гримом, от услышанной музыки и пения привели ребёнка в восторг, который он воплотил в художественной и игровой деятельности. Он учился рисовать раскрашенные лица и поставил свой первый оперный спектакль, в котором предпринял попытку исполнения главной сольной партии в стиле пекинской оперы [11]. Для оформления импровизированной сцены он использовал все имеющиеся в доме атрибуты, которые он смог обнаружить, для того, чтобы

добиться в декорациях соответствия музыкально-сценическому жанру оперы [12]. Через много лет, описывая детский восторг, связанный с игрой в собственной пьесе, Оуян Юйцзянь вспоминает, что он осознал, что «пение — это очень весело» [8], а и боевые искусства, которые символически демонстрировались на сцене, позволяют осознать силу и правоту персонажа-воина.

Второй период, описанный Оуяном Юйцянем, характеризуется переездом в Японию на учёбу. В 1904 году, после отмены императорского экзамена в Китае [13], он был принят в японскую среднюю школу Чэнчэн, затем поступил на коммерческий факультет университета Мэйдзи, а в 1908 году был принят в университет Васэда для изучения свободных искусств. Как подчёркивает автор, японская культура поразила его военной формой и вызвала серьёзное желание обучаться военному делу. Однако эта мечта не осуществилась ввиду слабого зрения. С 1907 года Оуян Юйцзянь играл в студенческом театре, который ставил не только японские и китайские, но и зарубежные пьесы. Благодаря Обществу Чуньлю, он, наряду с другими ролями, сыграл роль в драме «Записки чёрного раба» (адаптированная версия романа Х. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома») и выступал в качестве танцора в танцевальной группе, а также брал уроки пения.

Третий период жизни Оуяна Юйцяня связан с возвращением в Китай и знакомством с реформаторами в области художественного творчества разных жанров. Общение с людьми искусства сформировало у него представление о непомерном нарциссизме некоторых из них. Характерным для данного периода Оуян Юйцзянь считает сотрудничество с переехавшими из Японии китайскими студентами, бывшими членами Общества Чуньлю, которые организовали Ассоциацию товарищей новой драмы, которая в значительной мере следовала западным традициям и ввела на сцену сценическую речь («разговорную драму»), в то время как китайская театральная традиция ограничивалась такими художественными средствами, как танец, музыка, символика грима и костюма, пантомима, речитатив, пение, демонстрация приёмов военного искусства. В этот период жизни Оуян Юйцзянь осознает, что обладает великолепным голосом: «неважно, китайцы или иностранцы, мужчины, женщины или дети, как только услышат мои песни и увидят мои танцы, они будут очарованы... Я могу управлять страной и миром» [7]. Уроки обучения пению и самостоятельное изучение особенностей исполнения мелодий *сипи*² и *эрхуан*³ способствовали росту популярности певца.

Четвёртый период начался после расформирования театра Чуньлю. С 1914 года Оуян Юйцзянь официально является не только певцом, но и автором сюжетов для Пекинской оперы, которую он исполняет в течение пятнадцати следующих лет. В данный период он написал 18 пьес для Пекинской оперы, являлся постановщиком и исполнителем 29 пьес, а также адаптировал сюжеты литературных произведений для их оперного исполнения. Оуян Юйцзянь успешно выступает в женском амплуа (рисунок 1, четвёртый период). Этот период жизни подробно описан в его работе [6].

Пятый период связан с переездом в Наньтун. Оуян Юйцзянь получил приглашение от индустриального магната Чжан Цзяня, который вкладывал деньги в культуру и просвещение [14]. Он построил для города новое здание театра и Академии. Благодаря его материальной поддержке, Оуян Юйцзянь разработал концепцию и учредил театр Гэнсу и Академию Лигун для подготовки актёров Пекинской оперы (рисунок 1, пятый период). Он подробно описывает содержание обучения в новом, «альтернативном» актёрском классе [15]. Помимо специальных предметов, необходимых для освоения драматических специальностей, в программу обучения

² Манера вокального исполнения, использовавшаяся в кукольных спектаклях, заимствованная из мелодий провинции Шэнси.

³ Мелодии, распространённые и исполняемые в провинции Хубэй и Анхой.

были включены китайский язык, география, музыка, пение, танцы. Оуян Юйцзянь сформулировал кредо Академии Лигун — ««Академия актёров» — это художественная группа, которая служит обществу, а не частная школа для поющих мальчиков» [6, с. 170]. Акцент на изучение китайской культуры, её сохранение путём повышения общей культуры актёров и зрителей является, как считал Оуян Юйцзянь, его главным достижением в этот период жизни.

Шестой период является завершающим в актёрской карьере Оуяна Юйцзяня. Своеобразной вехой актёрской деятельности можно считать его обращение к истории Китая, описанной в книге Най-ань Ши «Речные заводи»⁴, которая повествует о событиях, проходивших в XII веке. Данный роман, поднимающий социальную проблематику, являлся объектом резкой критики в период «культурной революции» [16]. Он также исследовался как программное произведение китайской художественной литературы [17–19]. По мотивам сюжетов книги «Речные заводи» Оуян Юйцзянь написал пьесу «Пань Цзинлянь», в которой представил образ героини как свободолюбивой женщины, борющейся за своё счастье. Такая трактовка образа, как отмечал автор, не совпадает с традиционным каноном поведения женщины, которая должна следовать принципу *аньцун сыдэ* 三从四德 («слушаться троих [отца, мужа, сына]») и вести домашнее хозяйство. Пьеса была поставлена в жанре пекинской оперы, главную роль в которой сыграл Оуян Юйцзянь (рисунок 1, шестой период творчества).

Заключение

Творчество Оуяна Юйцзяня оказало большое влияние на становление и развитие культуры Китая [20; 21]. Как следует из автобиографического травелога, он был включён в театральные художественные практики с самого детства. География его перемещений, описанных через много лет, весьма обширна и включает периоды жизни в различных городах Китая и за границей. На становление творческого кредо Оуяна Юйцзяня оказали большое влияние факторы, связанные с освоением национальной китайской культуры. Однако определённое влияние в рассматриваемый период его жизни оказала и европейская культура, с которой он познакомился в период жизни в Японии. Это утверждение находит отражение в изменении традиционных сюжетов, использованных им для написания пьес и либретто опер. В частности, на завершающем периоде его актёрской деятельности уже прослеживается связь с пьесой Генрика Ибсена «Кукольный дом» («Нора») в которой европейские театральные деятели и зрители справедливо усмотрели манифест феминизма.

Таким образом, анализ рассмотренного периода творчества Оуяна Юйцзяня показал, что доминирующим фактором влияния в этот период является традиционная культура, в которую он был включён как актёр и драматург. Однако в последний период актёрского творчества определённое влияние оказывает западная культура, которая вносит вклад в развитие тематики при сохранении традиционных форм представления сценического материала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рябов А.В., Огарков А.Н. Причины Боксерского восстания: по воспоминаниям участника осады Пекина В.В. Корсакова // Вестник МГПУ. Серия: Исторические науки. 2023. № 2(50). С. 157–172.
2. Рябченко Н.П. Третья гражданская революционная война в Китае. Путь КПК к победе. // Россия и АТР. 2009. № 3(65). С. 18–28.

⁴ Ши, Най-ань. Речные заводи. [Роман] М.: Госполитиздат, 1955. 2 т. Т. 1. — 500 с. Т. 2 — 624 с.

3. Чжан Ц. Революционная тематика в театральном искусстве Китая и Беларуси первой половины XX века // Искусство и культура. 2022. № 1(45). С. 10–15.
4. Кузнецова Ю.А. Переосмысление традиционных женских образов в китайской драме XX века: Пань Цзиньянь в драмах Оуян Юйцяня и Вэй Минлуня // Общество и государство в Китае. 2012. Т. 42. № 2. С. 355–362.
5. Шелдякова А.П. Изменение образа Пань Цзиньянь в китайской литературе XX века // Востоковедение. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2018. С. 63–64.
6. 欧阳予倩. 自我演戏以来 / 欧阳予倩. — 上海三联出版社, 2014 年. — 166–173 页. [Юйцянь Оуян. С того времени как сам играл на сцене. Шанхай: Шанхайское издательство Саньянь]. 2014. С. 166–173.
7. Славская А.Н. Рубинштейновская парадигма субъекта в исследовании и интерпретации // Проблема субъекта в отечественной науке. М.: МГУ, 2000. С. 203–212.
8. Преображенская А.О. Автобиографический нарратив как опосредующее звено формирования позиции субъекта // Сибирский психологический журнал. 2009. № 32. С. 29–33.
9. Федотова О.Д., Латун В.В., Хива Х.А. Особенности символической идентификации в китайских и курдских учебных книгах для первоначального обучения грамоте: от традиции к постсовременности // Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 2. № 2(64). С. 200–210.
10. Ли Бинь. История традиционного китайского театра. М.: Шанс, 2018 — 215 с.
11. Жуань Ю.Ч. Вокальное искусство Пекинской оперы // Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2012. № 3. С. 170–179.
12. Куриленко Е.Н. «Третье направление»: музыкально-сценические жанры // Российские педагогические ассамблеи искусств в Магнитогорске. 2019. № 25. С. 297–304.
13. Meskhi B., Ponomareva S., Fedotova O. Education in China as a topic of Russian scientific discourse // First International Conference on Applied Science and Technology (iCAST 2018). 2019. С. 6–9.
14. Мартынов Д.Е., Мартынова Ю.А. Чжан Цзянь (1853–1926) — китайский реформатор // Россия — Китай: история и культура. сборник статей и докладов участников XIII Международной научно-практической конференции. Казань, 2020. С. 97–102.
15. Федотова О.Д., Николаева Е.А. Альтернативная образовательная технология flipped learning как реализация идеи радикального пересмотра организационных основ процесса обучения // Мир науки. 2017. Т. 5. № 1. С. 52.
16. Свищева А.И. Традиции и культура в политической борьбе в Китае в период «культурной революции» на примере кампании критики романа «Речные заводы» // Труды молодых учёных Алтайского государственного университета. 2008. № 5. С. 55–57.
17. Романцов А.Р. Значение романа «Речные заводы» в китайской литературе // Молодёжь XXI века: образование, наука, инновации. Новосибирск: Новосибирский государственный педагогический университет, 2018. С. 324–326.

18. Шмакова О.В. Современные интерпретации смыслов романа «Речные заводы» в современном кинематографе // В мире научных открытий. Ульяновск: Ульяновский государственный университет имени П.А. Столыпина. 2021. С. 354–357.
19. Ма Л. О трудностях перевода произведения «Речные заводы», связанных с языком и культурой древнего Китая // Интернаука, 2018. № 27(61). С. 59–62.
20. Ван Д. Период становления китайского национального театра оперы и танцевальной драмы (с 1930-х гг. до 1966 г.) // Артэфакт. 2021. № 16. С. 106–115.
21. Шэн С. История развития авангардного театра в Китае: эволюционные эксперименты XX–XXI вв. // Science and Technology Research. Петрозаводск: Новая наука, 2022. С. 167–175.

Wang Lu

M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
E-mail: Fod06@mail.ru
RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1023696

Kurilenko Elena Nikolaevna

M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
E-mail: 46437238@qq.com
RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=73491

Self-identification in Chinese culture in the autobiographical travelogue of Ouyang Yuqian

Abstract. The article is devoted to the analysis of the creative path of Ouyang Yuqian (1889–1962), who had a significant influence on the development of theatrical art in China. In the article, in the logic of a retrospective chronotope, his creative path is analyzed on the basis of an autobiographical narrative in the form of a travelogue.

It is shown that his personality was formed in a difficult historical period under the influence of multidirectional shaping factors, among which the influence of traditional Chinese culture dominated. The concept of the study is based on the idea to find out the dynamics of the formation of Ouyang Yuqian's thoughts about culture and art, which subsequently formed a system of cultural views and determined practical actions for their implementation. At the first stage of the study, the information presented in the autobiographical narrative in the form of a travelogue was systematized. Based on the «movement» criterion, characteristic of travelogue as a literary genre, six periods of creativity dedicated to the acting activity of Ouyang Yuqian are identified, and their characteristics are given on the basis of autobiographical descriptions. The second stage of the study is devoted to the analysis of periods of active acting activity from the first (in childhood) to the last performance as a singer of the Peking Opera. It is shown that the artist's childhood passion for theater, in particular Peking Opera, remained with him throughout his life. It has been established that living in Japan did not have a significant impact on the formation of his aesthetic views, with the exception of positions associated with familiarity with European theatrical culture. For 15 years, Ouyang Yuqian was a singer of the Peking Opera and combined this activity with work as a screenwriter and director, which, after finishing his acting career at the Peking Opera, determined his professional activities.

Keywords: Ouyang Yuqian; autobiographical narrative; travelogue; Peking Opera; actor; singer; creative periods