

УДК 008

Гендерные трансформации в китайской опере: аспекты перехода от мужских амплуа к женскому доминированию в XX веке и их социальные последствия

Ду Куньян

Аспирант,
Российский университет дружбы народов,
117198, Российская Федерация, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6;
e-mail: priem@rudn.ru

Аннотация

Китайская опера, являющаяся одной из важнейших форм традиционного искусства Китая, на протяжении веков отражала социальные представления о гендерных ролях. В XX веке наблюдается значительная трансформация в распределении мужских и женских амплуа. Эта статья посвящена исследованию перехода от доминирования мужских ролей (шан), исполняемых как мужчинами, так и женщинами, к усилению женских амплуа (дань) и изменению их репрезентации на сцене в контексте социально-культурных преобразований Китая. В работе использовались исторический и сравнительный методы анализа. Источниками исследования стали архивные записи, мемуары оперных актеров, а также литературные и критические тексты, освещающие гендерную проблематику. Для выявления социальных последствий гендерных перемен в китайской опере исследовался контекст исторических периодов, включая крах империи Цин, культурную политику республиканского Китая, маоистскую эпоху и современность. Анализ показал, что переход от мужских амплуа к женскому доминированию в китайской опере отражает более широкие социокультурные процессы. В XX веке политические реформы и изменение взглядов на женскую роль в обществе способствовали популяризации женских героинь на сцене. Это изменение формировало новый образ идеальной женщины, отражающий общественные изменения. Однако, с другой стороны, переход также обострил дискуссию о гендерной идентичности актеров и восприятии их искусства зрителями. Гендерные трансформации в китайской опере имеют стойкие социальные последствия. Изменение амплуа, соотношения мужских и женских ролей на сцене демонстрирует гибкость культурных норм и показывает, как искусство может служить платформой для переосмысления гендерных стереотипов. Исследование подчеркивает важность анализа соединения художественной традиции и перемен в обществе для понимания культурной динамики современного Китая.

Для цитирования в научных исследованиях

Ду Куньян. Гендерные трансформации в китайской опере: аспекты перехода от мужских амплуа к женскому доминированию в XX веке и их социальные последствия // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 10А. С. 243-254.

Ключевые слова

Гендерные трансформации, китайская опера, мужские амплуа, женское доминирование, социальные последствия, культурная динамика.

Введение

Китайская опера, являясь одним из наиболее ярких и самобытных видов театрального искусства, на протяжении веков отражала социальные, культурные и политические изменения в обществе. Её история наполнена множеством трансформаций, которые затрагивали не только эстетические и художественные аспекты, но и глубинные социальные структуры, связанные с гендерными ролями и представлениями о них. Гендерные изменения в китайской опере представляют особый интерес для исследователей, поскольку они не только отражают эволюцию искусства, но и служат зеркалом преобразований в самом обществе.

Основное содержание

Традиционно китайская опера была сферой, где преобладали мужчины. В силу исторических и культурных причин мужчины исполняли все роли, включая женские. Это было обусловлено как социальными нормами и ограничениями, так и особенностями театральных традиций того времени. Женщинам часто было запрещено выступать на сцене, и их участие в театральном искусстве считалось неподобающим. Мужчины-актеры, специализирующиеся на женских ролях, были высоко ценимы и считались мастерами своего дела. Их искусство требовало не только актерского мастерства, но и глубокого понимания женской психологии и манер.

Однако XX век принес значительные изменения в социальную и культурную структуру Китая. Политические реформы, революции и движение за равенство полов способствовали пересмотру традиционных гендерных ролей. Женщины стали более активно участвовать в общественной жизни, получали доступ к образованию и профессиональной деятельности [Ли, 2024]. Это не могло не отразиться на сфере искусства, в том числе и на китайской опере.

Появление женщин на оперной сцене стало переломным моментом в истории китайской оперы. Они привнесли новые оттенки в исполнение ролей, обогатили искусство новыми приемами и техниками. Женщины-актрисы начали завоевывать признание и уважение, конкурируя с мужчинами на равных. Это привело к постепенному переходу от мужского доминирования к женскому, особенно в исполнении женских ролей. Репертуар начал меняться, возникают новые постановки, отражающие современные темы и проблемы, близкие женской аудитории.

Актуальность исследования гендерных изменений в китайской опере обусловлена несколькими причинами. Во-первых, это позволяет понять, как социальные преобразования влияют на искусство и каким образом художественные практики отражают или противостоят изменениям в обществе. Во-вторых, изучение этого процесса раскрывает особенности китайской культуры и ее отношения к гендерным вопросам. В-третьих, анализ гендерных трансформаций в опере способствует более глубокому пониманию текущих проблем гендерного равенства и позволяет увидеть, как исторические процессы влияют на современные тенденции.

Гендерные изменения в китайской опере также важны в контексте глобального культурного

обмена. В условиях глобализации китайская опера стала доступной для международной аудитории. Понимание ее гендерных аспектов позволяет лучше интерпретировать и ценить это искусство. Кроме того, китайская опера может служить примером для других культур, демонстрируя, как традиционное искусство способно адаптироваться к современным требованиям и менять устоявшиеся нормы (рис. 1).

Рост доли женских амплуа в китайской опере XX века

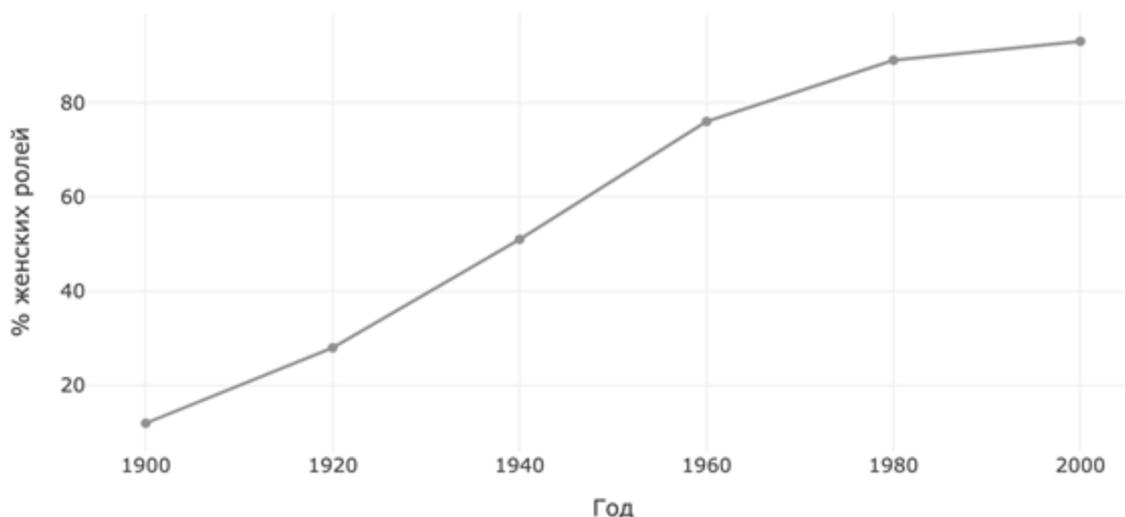

Рисунок 1 - Динамика количества роли женских ролей в китайской опере

Однако гендерные трансформации в опере не были простыми и беспроблемными. Они сопровождались сопротивлением со стороны консервативных кругов, для которых сохранение традиционных ролей и порядков было принципиальным вопросом. Переход от мужского к женскому доминированию в опере вызывал дискуссии и споры о том, насколько это соответствует национальным ценностям и традициям. Некоторые критики считали, что допуск женщин на сцену подрывает основы китайской оперы и может привести к утрате ее самобытности.

Тем не менее, несмотря на сопротивление, гендерные преобразования продолжались [Пушкарева, 2023]. Женщины привнесли в оперу новые эмоции и глубину, способствуя ее развитию и популяризации. Их участие расширило тематический диапазон постановок, позволило затрагивать темы, ранее считавшиеся табуированными или незначительными. Это поспособствовало привлечению новой аудитории, в том числе молодежи, которая искала в искусстве отражение своих собственных переживаний и проблем.

Понимание причин и следствий гендерных изменений в китайской опере имеет важное значение для современного общества. Это позволяет выявить механизмы, посредством которых искусство может влиять на социальные нормы и стереотипы. Возникновение женского доминирования в опере не только отразило изменения в положении женщин в обществе, но и способствовало их дальнейшему продвижению и эмансипации. Опыт китайской оперы может быть полезен для изучения и других форм искусства, где гендерные вопросы играют значимую роль.

Кроме того, исследование этого явления позволяет обратиться к более широким проблемам взаимосвязи культуры и политики. В разное время правящие режимы использовали оперу как инструмент пропаганды или, наоборот, ограничивали ее развитие. Гендерные изменения в опере часто совпадали с политическими реформами, что указывает на тесную связь между художественными практиками и государственной идеологией. Анализ этих процессов помогает понять, как культура может служить как инструментом перемен, так и средством сохранения статус-кво.

Стоит также отметить, что гендерные трансформации в китайской опере не ограничиваются лишь сменой исполнителей на сцене. Они затрагивают и вопросы обучения, передачи традиций, формирования новых школ и направлений. Появление женщин в качестве преподавателей и наставников изменило систему подготовки актеров, внесло новые методики и подходы. Это отразилось на качестве исполнения, технических приемах и даже на языке оперы.

В современном мире, где вопросы гендерного равенства и прав женщин становятся все более актуальными, опыт китайской оперы представляет особый интерес [Ян Ян, 2024]. Он показывает, как традиционное искусство может реагировать на вызовы времени, меняться и адаптироваться, не теряя при этом своей уникальности и глубины. Исследование гендерных изменений в опере способствует развитию межкультурного диалога, пониманию общих тенденций и особенностей разных обществ.

Таким образом, постановка проблемы гендерных изменений в китайской опере и ее актуальность обусловлены множеством факторов. Они включают в себя исторические предпосылки, социальные преобразования, культурные особенности и политические контексты. Глубокое изучение этого вопроса позволяет не только обогатить знания о китайском искусстве, но и внести вклад в понимание глобальных процессов, связанных с гендером и культурой.

Важно также учитывать, что гендерные изменения в опере продолжаются и сегодня. Современные актрисы и актеры продолжают экспериментировать с ролями, стирая границы между традиционными представлениями о мужском и женском. Новые постановки отражают актуальные темы, такие как равенство, идентичность, социальная справедливость. Это свидетельствует о том, что китайская опера остается живым и динамичным искусством, способным отвечать на запросы времени и общества.

В заключение можно сказать, что исследование гендерных трансформаций в китайской опере является важным и актуальным направлением научных изысканий [Латинов, Беликова, 2022]. Оно открывает новые перспективы для понимания взаимосвязи между искусством и обществом, культурой и политикой, традицией и инновацией. Гендерные изменения в опере не только отражают прошлое, но и формируют будущее, оказывая влияние на последующие поколения и развитие искусства в целом.

Китайская опера имеет древние корни, уходящие в глубокую древность, и является одним из важнейших проявлений китайской культуры и искусства. Ее развитие отражает историю, философию и эстетику китайского народа, сочетая в себе музыку, поэзию, драму и танец. На протяжении веков опера эволюционировала, отражая социальные, политические и культурные изменения в обществе.

В самом начале своего развития китайская опера была тесно связана с религиозными ритуалами и народными праздниками. Древние шаманские обряды, сопровождаемые пением и танцами, стали предшественниками оперного искусства. Постепенно эти обряды трансформировались в театральные представления, приобретая более сложную форму и содержание.

Период Династии Тан (618–907 гг.) считается золотым веком китайской культуры. Именно в это время зародились первые формы оперы как самостоятельного жанра. Во дворцах императоров устраивались грандиозные представления с участием множества актеров и музыкантов. Опера того времени сочетала в себе изящную поэзию, изысканную музыку и утонченную хореографию.

Дальнейшее развитие оперы произошло в период Династии Сун (960–1279 гг.). Появились новые жанры и стили, такие как «цюаньци» и «наньси», которые обогатили оперное искусство разнообразием сюжетов и музыкальных форм [Смирнова, Наньсю, 2022]. В это время оформляются основные элементы китайской оперы: использование масок, определенные типы персонажей и стандартные мелодии.

В период Династии Юань (1271–1368 гг.) под влиянием монгольского правления опера приобрела новые черты. Появился жанр «цзацзюй», который отличался более простым языком и доступностью для широкой аудитории. Это способствовало распространению оперы среди народа и укреплению ее позиции в культуре.

Значительный вклад в развитие оперы внесла Династия Мин (1368–1644 гг.). В это время появилась «кунцзюй» – утонченная форма оперы, характеризующаяся мелодичностью и лиричностью. «Кунцзюй» оказала огромное влияние на последующее развитие оперного искусства и стала основой для многих региональных стилей.

Период Династии Цин (1644–1912 гг.) ознаменовался расцветом Пекинской оперы, которая объединила в себе элементы различных региональных стилей и стала символом китайской оперы на мировой сцене. Пекинская опера известна своими сложными вокальными партиями, зрелищными акробатическими номерами и красочными костюмами.

Традиционно в китайской опере все роли исполнялись мужчинами. Это связано с древними социальными и культурными нормами, согласно которым женщинам запрещалось выступать на сцене. Поэтому мужчины брали на себя исполнение как мужских, так и женских ролей, создавая при этом правдоподобные и выразительные образы (рис. 2).

Гендерное распределение амплуа к 1980 г.

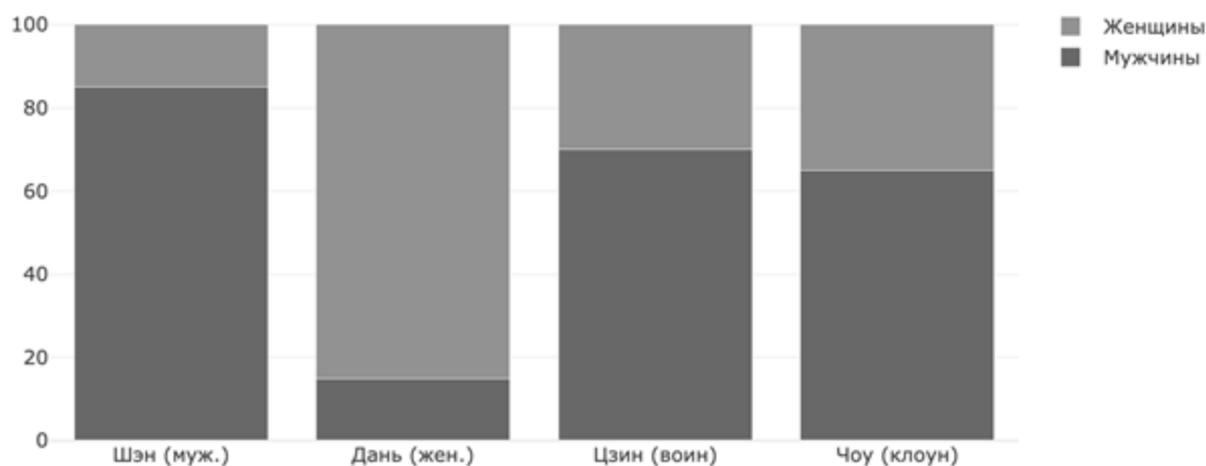

Рисунок 2 - Распределение амплуа (Столбчатая диаграмма)

Актеры, исполняющие женские роли, назывались «ню дань». Они проходили специальную подготовку, осваивая женственные движения, жесты и манеру речи. Их искусство заключалось в тонком понимании женской психологии и способности передать ее на сцене. Особое внимание уделялось вокалу: актеры пели высоким, тонким голосом, имитируя женское пение.

Исполнение женских ролей мужчинами стало неотъемлемой частью китайской оперной традиции. Это требовало от актеров высокого мастерства и глубокой вовлеченности в роль [Юй, 2022]. Их выступления вызывали восхищение публики и считались вершиной актерского искусства.

С течением времени и под влиянием западной культуры в Китае стали происходить социальные изменения. В начале XX века женщины получили право выступать на сцене, и традиция мужского исполнения всех ролей начала постепенно исчезать. Однако мастерство мужчин-актеров, исполняющих женские роли, до сих пор ценится и изучается современными артистами.

Современная китайская опера продолжает развиваться, сочетая древние традиции с новыми тенденциями. Появляются инновационные постановки, использующие современные технологии, световые эффекты и новые музыкальные инструменты. Однако основа оперного искусства – глубокая связь с культурным наследием и уважение к традициям – остается неизменной.

Китайская опера играет важную роль в сохранении и передаче культурных ценностей. Ее сюжеты часто основаны на исторических событиях, легендах и мифах, что позволяет зрителям прикоснуться к богатой истории страны. Опера служит средством воспитания моральных качеств, пропагандирует идеи честности, верности и доблести.

Несмотря на глобализацию и влияние западной культуры, китайская опера сохраняет свою уникальность и продолжает привлекать внимание не только отечественной, но и зарубежной аудитории. Международные фестивали и гастроли способствуют популяризации этого вида искусства по всему миру.

Важным аспектом оперы является использование традиционных музыкальных инструментов, таких как эрху, пипа, губинь и другие. Они придают музыке особый колорит и глубину, создавая неповторимую атмосферу на сцене. Музыка в опере не просто сопровождает действие, но и является ключевым элементом повествования, передавая эмоции и настроения персонажей.

Костюмы и грим в китайской опере также имеют глубокое символическое значение. Цвета, узоры и аксессуары костюмов подчеркивают характеры и социальный статус персонажей. Грим, особенно раскрашенные лица, помогает зрителям сразу распознать типаж героя, будь то положительный или отрицательный персонаж.

Хореография и акробатика занимают особое место в оперном искусстве. Точные и изящные движения, а также сложные акробатические трюки, требуют от актеров высокой физической подготовки и профессионализма. Танцевальные элементы тесно связаны с боевыми искусствами, что придает представлениям динамику и зрелищность.

Изучение и сохранение традиций китайской оперы является важной задачей для современного общества. Многие молодые артисты посвящают свою жизнь этому искусству, обучаясь в специализированных школах и перенимая опыт мастеров прошлого [Qiu, 2023]. Государство и культурные организации активно поддерживают оперу, организуя фестивали, конкурсы и образовательные программы.

В эпоху цифровых технологий опера находит новые пути к сердцам зрителей. Онлайн-

трансляции, записи спектаклей и виртуальные экскурсии по театрам позволяют людям со всего мира познакомиться с этим уникальным искусством. Это способствует взаимопониманию и культурному обмену между народами.

Китайская опера – это не просто вид искусства, но и отражение души народа, его истории и мировоззрения. Она объединяет поколения, передавая от предков к потомкам мудрость и красоту. Понимание и уважение к этому наследию помогает сохранить культурное разнообразие в современном мире.

Традиционная роль мужчин в исполнении всех амплуа в китайской опере – свидетельство богатой и сложной истории этого искусства. Несмотря на изменение социальных норм и появление женщин на сцене, наследие мужчин-актеров, исполняющих женские роли, продолжает жить и вдохновлять новых артистов.

В заключение, исторический обзор развития китайской оперы показывает, как искусство может отражать и влиять на общество. Опера прошла долгий путь от ритуальных танцев до современного театра, сохранив при этом свою уникальность и глубокий смысл. Она остается живым и динамичным искусством, способным объединять людей и обогащать их духовную жизнь.

Традиционная китайская опера, с её богатой историей и глубоко укоренившимися обычаями, долгое время оставалась сферой, в которой доминировали исключительно мужчины. Это явление имеет свои корни в социальных и культурных нормах, сложившихся в древнем Китае.

В патриархальном обществе того времени женщины занимали подчинённое положение. Конфуцианские принципы, которые были основой социальной структуры, предписывали женщинам скромность и ограничивали их роль домашним хозяйством и семьёй. Участие в публичных выступлениях считалось неприемлемым и даже позорным для женщины и её семьи.

Кроме того, театр часто ассоциировался с местами развлечений, где могли присутствовать элементы, считавшиеся морально сомнительными. Родители стремились защитить репутацию своих дочерей, ограждая их от подобной среды. Женщины на сцене могли столкнуться с осуждением общества и рисковали остаться без уважения и поддержки.

Мужчины же, напротив, имели больше свободы в выборе своей деятельности. Они могли путешествовать, выступать перед разными аудиториями и не несли того социального бремени, которое ложилось на женщин. Поэтому именно мужчины брали на себя исполнение всех ролей, включая женские персонажи.

Исполнение женских ролей мужчинами требовало особого мастерства. Актёры тщательно изучали женственные жесты, походку, манеру речи. Это искусство высоко ценилось и считалось признаком профессионализма. Зрители восхищались способностью актёра передать тонкие нюансы женского характера.

Религиозные и ритуальные аспекты также играли свою роль. В некоторых обрядах участие женщин было запрещено. Театральные представления, имеющие корни в религиозных церемониях, переняли эти ограничения. Таким образом, исторические традиции закрепили мужское доминирование на сцене.

Со временем эти социальные и культурные барьеры начали разрушаться. Под влиянием западной культуры и социальных реформ в начале XX века женщины получили больше прав и возможностей. Они стали появляться на сцене, привнося новые краски в оперное искусство. Однако путь к равноправию был долгим и непростым.

Современная китайская опера учитывает наследие прошлого, но стремится отражать реалии сегодняшнего дня. Участие женщин в театре стало обычным явлением. Тем не менее, традиции мужского исполнения женских ролей до сих пор существуют и ценятся знатоками искусства за их историческую значимость и уникальность.

Таким образом, доминирование мужчин в традиционной китайской опере было обусловлено сочетанием социальных норм, культурных традиций и религиозных запретов. Понимание этих факторов позволяет глубже оценить богатство и сложность этого вида искусства, а также пути его развития на протяжении веков.

Появление женщин на оперной сцене в XX веке было значимым событием в истории мирового искусства. Этот процесс отражал глубокие изменения в социальных, политических и культурных структурах общества. Прежде чем женщины получили возможность выступать на профессиональной сцене, им пришлось преодолеть многочисленные барьеры и предубеждения, укоренившиеся в течение столетий.

В начале XX века мир переживал бурные перемены. Первая мировая война, революции и крах старых империй привели к переосмыслению многих социальных норм и правил [Чжан, 2023]. Женщины начали активно бороться за свои права, включая право на образование, работу и участие в общественной жизни. Эти движения не могли не повлиять на сферу искусства, которая всегда отражала и интерпретировала изменения в обществе.

Традиционно опера была мужским искусством. В некоторых культурах женщинам запрещалось появляться на сцене, и все роли, включая женские, исполняли мужчины. Такая практика существовала не только в Китае, но и в европейских странах в разные исторические периоды. Основными причинами этого были религиозные запреты, социальные предрассудки и опасения относительно морали и добродетели женщин на публике.

Однако с наступлением XX века эти предрассудки начали постепенно отступать. Женщины требовали равных прав и возможностей, и их голоса становились все громче. Суфражистское движение в Европе и Америке служило примером для женщин по всему миру. Они осознавали, что для достижения равноправия необходимо сломать стереотипы и доказать свою способность успешно работать в различных сферах, включая искусство.

Политические реформы сыграли ключевую роль в процессе признания женщин в профессиональном искусстве. В России после революции 1917 года новое правительство провозгласило равенство мужчин и женщин. Это открыло перед женщинами двери в области, которые ранее были для них закрыты. Они стали получать профессиональное образование в консерваториях, музыкальных и театральных учебных заведениях.

Подобные преобразования происходили и в других странах. В Германии, после падения монархии и установления Веймарской республики, общество стало более открытым к нововведениям. Женщины начали активно участвовать в культурной жизни, создавать собственные театры, выступать на сцене. Их талант и профессионализм постепенно получали признание публики и критиков.

В Италии, родине оперы, женщины также начали занимать свое место на сцене. Несмотря на сохраняющиеся консервативные взгляды в некоторых кругах, новые звезды оперной сцены покоряли сердца зрителей. Их голоса, мастерство и эмоциональность приносили в искусство новые оттенки и глубину.

Социальные реформы, такие как улучшение доступа к образованию для женщин, сыграли существенную роль в этих переменах. Возможность получать профессиональное музыкальное образование позволила многим талантливым женщинам развивать свои навыки и строить

карьеру в опере. Музыкальные академии и консерватории начали принимать женщин на равных условиях с мужчинами, что было значительным шагом вперед.

Кроме того, экономические изменения также способствовали появлению женщин на сцене. После мировых войн многие мужчины погибли или были ранены, что привело к нехватке кадров в различных сферах, включая искусство. Женщины заполняли эти пробелы, показывая, что они способны справляться с поставленными задачами не хуже мужчин.

Важным фактором стало и изменение общественного восприятия роли женщины. Она перестала рассматриваться исключительно как хранительница домашнего очага. Рост числа работающих женщин, их участие в общественной и политической жизни меняли представления о том, кем может быть женщина и что она может делать.

С развитием массовых коммуникаций и технологий информация распространялась быстрее, чем когда-либо ранее. Радио, а затем телевидение, приносили в дома людей голоса и образы талантливых женщин-исполнителей. Это способствовало увеличению их популярности и признанию со стороны широкой аудитории.

Однако путь к равноправию был непростым [Низова, 2022]. Многие женщины сталкивались с предубеждениями, дискриминацией и сопротивлением со стороны консервативно настроенных представителей общества. Им приходилось доказывать свою правоту и профессионализм в условиях жесткой конкуренции и нередко враждебной среды.

Некоторые композиторы и дирижеры отказывались работать с женщинами, считая их менее способными или неподходящими для исполнения определенных ролей. Однако с течением времени такие взгляды становились все более архаичными. Прорывные выступления талантливых певиц заставляли критиков и коллег признавать их вклад в развитие оперного искусства.

Политические режимы некоторых стран способствовали продвижению женщин в искусстве из идеологических соображений. В Советском Союзе, например, поддерживались идеи равноправия, и государство активно поощряло участие женщин в культуре и искусстве. Это приводило к появлению целых плеяд выдающихся исполнительниц, которые прославились не только на родине, но и за рубежом.

В Китае ситуация была несколько иной. Несмотря на древние традиции, запрещавшие женщинам выступать на сцене, влияние западной культуры и политические изменения способствовали постепенному проникновению женщин в театральное искусство. В начале XX века в крупных городах начали появляться женские театральные труппы. Революционные движения и последующее установление коммунистического режима привели к коренным изменениям в социальной структуре. Новое правительство провозгласило равенство полов, и женщины получили возможность участвовать в различных сферах общественной жизни, включая искусство.

В Японии, после периода Мэйдзи, страна переживала процесс модернизации и вестернизации. Это отразилось и на положении женщин. Хотя традиционные формы театра, такие как Кабуки, оставались преимущественно мужским искусством, в новых театральных формах женщины начали играть все более заметную роль. Они приносили свежий взгляд и новые методы в традиционное искусство, обогащая его и делая более современным.

Во многих странах Европы и Америки женщины-оперные певицы становились настоящими звездами. Их имена украшали афиши крупнейших оперных театров мира. Мария Каллас, Рената Тебальди, Джоан Сазерленд — эти и многие другие имена стали символами эпохи. Они не только покоряли публику своими голосами, но и становились образцами для подражания для

молодых поколений.

Кроме исполнительниц, женщины начали активно участвовать в других аспектах оперного искусства. Композиторы, такие как Этель Смайт, пробивали себе путь в мире, где доминировали мужчины. Дирижеры, режиссеры, сценографы — во всех этих сферах появлялись талантливые женщины, которые своими работами вносили значительный вклад в развитие искусства.

Социальные реформы, направленные на обеспечение равных возможностей, способствовали тому, что дискриминация по половому признаку стала рассматриваться как неприемлемая. Законодательства многих стран закрепляли принципы равноправия, что давало женщинам юридическую основу для защиты своих прав.

Образование играло ключевую роль. Создавались специализированные учебные заведения, стипендии и гранты для поддержки талантливых девушек. Педагоги и наставники все чаще признавали потенциал своих учениц и поощряли их карьерное развитие.

Медленное, но уверенное изменение общественного мнения также имело существенное значение. Публика стала принимать и ценить женский талант без оговорок и предубеждений. Критики писали о глубоких эмоциональных интерпретациях, техническом мастерстве и художественной интуиции исполнительниц.

Однако стоило отметить, что процесс интеграции женщин в оперу сопровождался не только победами, но и трудностями. Конкуренция была жесткой, и ожидания от женщин часто были выше, чем от мужчин. Им приходилось работать усерднее, чтобы доказать свою состоятельность.

Тем не менее, упорство и талант принесли свои плоды. К концу XX века женщины стали неотъемлемой частью оперного мира. Их присутствие на сцене воспринималось как само собой разумеющееся. Более того, многие роли в операх стали ассоциироваться именно с определенными исполнительницами, которые придавали им уникальное звучание и характер.

Влияние женщин на оперу вышло за рамки исполнения. Они участвовали в создании новых произведений, привносили свежие идеи и подходы. Это способствовало эволюции жанра, делая его более разнообразным и актуальным.

Заключение

В заключение, появление женщин на оперной сцене в XX веке было результатом сложного взаимодействия политических, социальных и культурных факторов. Реформы, направленные на обеспечение равноправия, борьба за женские права, изменения в общественном сознании — все это создало условия для того, чтобы талантливые женщины могли реализовать себя в профессиональном искусстве.

Их вклад не только обогатил оперу, но и послужил примером для будущих поколений. Истории этих женщин напоминают нам о важности равенства, справедливости и признания заслуг каждого человека независимо от пола. Опера, как и любое искусство, становится богаче и глубже, когда в ней звучат голоса всех, кто способен привнести в нее красоту и смысл.

Сегодня, оглядываясь на пройденный путь, мы можем видеть, насколько существенными были эти изменения. Женщины занимают ведущие позиции в опере, продолжают развивать и преобразовывать этот жанр. Они доказывают, что искусство не знает границ и пределов, когда есть талант, страсть и стремление к совершенству.

Библиография

1. Латинов Г. И., Беликова М. В. Самоощущение и социальное самочувствие мужчин в современном российском и китайском обществах: трансформация стандартов маскулинности // Женщина в российском обществе. 2022. № S1. С. 27–41. 15 с.
2. Ли И. Революция достоинства отношение к женщинам и женскому труду в китайских крестьянских семьях (1900–1950) // Вестник Тверского государственного университета Серия История 2024 № 2 (70) С 99–106 8 с.
3. Малимонов И В Синьковская И Г Король Л Г Рахинский Д В Шепелева Ю С Репрезентация социального статуса женщины в контексте мужского гендерного режима историко-философский анализ // Современная наука актуальные проблемы теории и практики Серия Познание 2023 № 4 С 139–143 5 с.
4. Низова Ю. А. Взгляд на гендерное равенство в сфере труда в Китае с точки зрения поколений // Казанский вестник молодых учёных. 2022. Т. 6. № 4. С. 132–141. 10 с.
5. Пушкарева Н Л Ли И Женская история в трудах китайских ученых второй половины XX в // Oriental Studies 2023 Т 16 № 2 С 404–416 13 с.
6. Смирнова Н В Наньсю Цянь о деятельности женщин-реформаторов в Китае в конце XIX века // Ученые записки Петрозаводского государственного университета 2022 Т 44 № 2 С 24–30 7 с.
7. Чжан Х. Гендерные аспекты социальной стратификации населения Китая // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. 2023. № 1. С. 68–70. 3 с.
8. Юй В Женский образ в живописи Китая второй половины XX в основные факторы и особенности трансформации // Вопросы истории 2022 № 11-1 С 1941–199 6 с.
9. Ян Ян. Женские образы в операх китайских композиторов (в аспекте социокультурных традиций народа) // Культура и цивилизация. 2024. Т. 14. № 3-1. С. 310–315. 6 с.
10. Qiu D. Transformation of female archetypes in Chinese traditional national opera of the twentieth century // Notes on Art Criticism. 2023. № 43. 1 с.

Gender transformations in Chinese opera: aspects of the transition from male roles to female dominance in the 20th century and their social Consequences

Du Kunliang

Postgraduate Student,
Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University),
117198, 6 Miklukho-Maklaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: priem@rudn.ru

Abstract

Chinese opera, one of the most important forms of traditional Chinese art, has for centuries reflected social perceptions of gender roles. The 20th century saw significant transformations in the distribution of male and female roles. This article is devoted to the study of the transition from the dominance of male roles (*sheng*), performed by both men and women, to the strengthening of female roles (*dan*) and the change in their representation on stage in the context of the socio-cultural transformations of China. The study employed historical and comparative methods of analysis. The sources included archival records, memoirs of opera actors, as well as literary and critical texts addressing gender issues. To identify the social consequences of gender changes in Chinese opera, the context of historical periods was examined, including the fall of the Qing Empire, the cultural policies of Republican China, the Maoist era, and the modern period. The analysis showed that the transition from male roles to female dominance in Chinese opera reflects broader socio-cultural processes. In the 20th century, political reforms and changing views on the role of women in society

contributed to the popularization of female heroines on stage. This change shaped a new image of the ideal woman, reflecting societal transformations. However, on the other hand, the transition also intensified debates about the gender identity of actors and the audience's perception of their art. Gender transformations in Chinese opera have lasting social consequences. The change in roles, the balance between male and female characters on stage, demonstrates the flexibility of cultural norms and shows how art can serve as a platform for rethinking gender stereotypes. The study emphasizes the importance of analyzing the intersection of artistic tradition and societal changes for understanding the cultural dynamics of modern China.

For citation

Du Kunliang (2024) Gendernye transformatsii v kitayskoy opere: aspekty perekhoda ot muzhskikh amplua k zhenskomu dominirovaniyu v XX veke i ikh sotsialnye posledstviya [Gender Transformations in Chinese Opera: Aspects of the Transition from Male Roles to Female Dominance in the 20th Century and Their Social Consequences]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (10A), pp. 243-254.

Keywords

Gender transformations, Chinese opera, male roles, female dominance, social consequences, cultural dynamics.

References

1. Latinov G.I., Belikova M.V. Self-perception and social well-being of men in modern Russian and Chinese societies: transformation of masculinity standards // *Woman in Russian Society*. 2022. № S1. P. 27–41. 15 p.
2. Li I. Revolution of dignity: attitude towards women and women's labor in Chinese peasant families (1900–1950) // *Bulletin of Tver State University. History Series*. 2024. № 2 (70). P. 99–106. 8 p.
3. Malimonov I.V., Sinkovskaya I.G., Korol L.G., Rahinsky D.V., Shepeleva Y.S. Representation of women's social status in the context of the male gender regime: a historical-philosophical analysis // *Contemporary Science: Topical Issues of Theory and Practice. Knowledge Series*. 2023. № 4. P. 139–143. 5 p.
4. Nizova Y.A. A look at gender equality in the labor sphere in China from a generational perspective // *Kazan Bulletin of Young Scientists*. 2022. Vol. 6. № 4. P. 132–141. 10 p.
5. Pushkareva N.L., Li I. Women's history in the works of Chinese scholars in the second half of the 20th century // *Oriental Studies*. 2023. Vol. 16. № 2. P. 404–416. 13 p.
6. Smirnova N.V. Nanxu Qian on the activities of women reformers in China at the end of the 19th century // *Scientific Notes of Petrozavodsk State University*. 2022. Vol. 44. № 2. P. 24–30. 7 p.
7. Zhang H. Gender aspects of social stratification of the population in China // *Medicine. Sociology. Philosophy. Applied Research*. 2023. № 1. P. 68–70. 3 p.
8. Yu W. Female image in Chinese painting in the second half of the 20th century: key factors and features of transformation // *Issues of History*. 2022. № 11-1. P. 1941–199. 6 p.
9. Yang Yang. Female images in operas of Chinese composers (in the aspect of the socio-cultural traditions of the people) // *Culture and Civilization*. 2024. Vol. 14. № 3-1. P. 310–315. 6 p.
10. Qiu D. Transformation of female archetypes in Chinese traditional national opera of the twentieth century // *Notes on Art Criticism*. 2023. № 43. 1 p.