60

THE WORLDS OF MEI LANFANG

Die Welten des Mei LanFang

Regie: Mei-Juin Chen

Land: Taiwan/USA/China 1999. **Produktion:** Lotus Film Production, Blue Moon Productions. **Buch:** Bronwyn Barkan, Ross Blaufarb, Mei-Juin Chen. **Recherchen:** Clark Arnwine. **Regie, Ton, Schnitt:** Mei-Juin Chen. **Kamera:** Christian Iseli, David Shao (China). **Zusätzliche Kamera:** Hiro Kay. **Archivmaterial:** National Archives, College Park, CCTV Archives, Lin Family Archive, China Film Archive, China Newsreel Film Archive. **Musik:** Jean-Pierre Bedoyan. **Tonmischung:** Michael Kowalski. **Produzenten:** Lisa Muskat, Shi Jian.
Mitwirkende: Alan Chow, Lu Wenchin, Mei Shaowu, Wen Ruhua, Song Xiaochuan, Gold Star, Mei Lanfang Opera Company, China Beijing Opera Company, Beijing Modern Dance Ensemble.
Sprecher: Syou-Ling Fu, Daxing Chang.
Format: Video, Schwarzweiß und Farbe. **Länge:** 58 Minuten.
Uraufführung: 15. Februar 2000, Internationales Forum.
Weltvertrieb: Blue Moon Productions, Lisa Muskat, 12 East 22nd Street, #6A New York, NY 10010. Tel.: (1-212) 505 0295. Fax: (1-212) 529 0029. E-mail: Lmuskat@compuserve.com

Der Film wurde unterstützt vom Chinese American Arts Council, von China Central Television und Crest National Videotape and Film.

Inhalt
THE WORDLS OF MEI LANFANG präsentiert die Peking-Oper durch ihren führenden Vertreter Mei LanFang (1895-1961). Mei LanFang überlebte zwei Revolutionen und Fremdbesetzungen und blieb dabei eine Ikone der Hochkultur, spezialisiert auf die Darstellung weiblicher Figuren mit einem Spektrum von zarten Mädchen bis zu wilden Kriegerinnen.

Schöne Frauen, diplomatische Männer
„Als Mei Lanfang eine Sterbeszene spielte, stieß der neben mir sitzende Zuschauer angesichts einer der gezeigten Gesten einen leisen Schrei aus. Ein oder zwei der vor uns Sitzenden drehten sich entrüstet um und zischten. Sie verhielten sich so, als seien sie bei dem wirklichen Tod eines wirklichen Mädchens zugegen."
Bertolt Brecht

Im Zentrum von THE WORLDS OF MEI LANFANG stehen chinesischer Nationalismus, Erotizismus und 'Orientalismus'. Durch das Porträt eines der wichtigsten Künstler der chinesischen Geschichte erhalten wir einen einzigartigen Einblick in chinesische Kultur und Geschichte.

Synopsis
THE WORLDS OF MEI LANFANG presents Peking Opera through its premier exponent Mei LanFang (1895-1961). Mei LanFang survived two revolutions and foreign occupations to remain the icon of high art, specializing in portrayals of female roles, from delicate maidens to fierce warriors.

Beautiful women, diplomatic men
"When Mei Lanfang was playing a death scene a spectator sitting next to me exclaimed with astonishment at one of his gestures. One or two people sitting in front of us, turned around indignantly and shooshed. They behaved as if they were present at a real death of a real girl."
Bertolt Brecht

Chinese nationalism, eroticism, and 'orientalism' are at the heart of THE WORLDS OF MEI LANFANG. This portrait of one of the most important artists in Chinese history, provides us with a unique perspective on Chinese culture and history.
A banging of wood-blocks and drums and the crashes of cymbals and gongs accompanies the entrance of actors in flowing silk costumes with strangely mincing, controlled steps onto a minimalist set with lavish background curtains. A beautiful female character emerges, face powdered white, moving demurely but with a hint of seduction. She begins reciting couplets in a high pitched, falsetto voice, then breaks into song to the accompaniment of the orchestra. This scene, strange to Western eyes, comes from Peking Opera, and what we discover is that this beautiful woman is played by a man. THE WORLDS OF MEI LANFANG presents to a Western audience the cultural expression known as Peking Opera,now known as Beijing Opera, through the person of its premier exponent Mei LanFang (1895-1961). (...)
Mei LanFang specialized in the portrayal of female roles, from delicate maidens to fierce warriors. Surviving six decades during which China underwent two revolutions and endured foreign occupations, he became known in China as 'Ambassador Mei' and remains an icon today. Touring in the US and Soviet Union in the nineteen-thirties, he received the plaudits of such luminaries as Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, Sergei

Ein Dröhnen von Holzblöcken und Trommeln und die Schläge von Becken begleiten den Auftritt der Schauspieler in fließenden Seidenkostümen mit merkwürdig trippelnden, kontrollierten Schritten in einer minimalistischen Dekoration mit üppigen Vorhängen im Hintergrund. Eine schöne Frauenfigur erscheint, das Gesicht weiß gepudert, und bewegt sich gesetzten Schrittes, aber mit dem Anflug des Verführerischen. Sie beginnt in einer hellen Falsetto-Stimme Couplets zu rezitieren, geht dann plötzlich in orchestral begleiteten Gesang über. Diese westlichen Augen merkwürdig erscheinende Szene stammt aus der Peking-Oper, und wir entdecken, daß die schöne Frau von einem Mann gespielt wird. THE WORLDS OF MEI LANFANG präsentiert einem westlichen Publikum jene kulturelle Ausdrucksform, die als Peking-Oper bekannt war, durch die Person ihres größten Vertreters Mei LanFang (1895-1961). (...)

Mei LanFang spezialisierte sich auf die Darstellung weiblicher Rollen, von zarten Jungfrauen bis zu gefährlichen Kriegerinnen. Er überlebte sechs Jahrzehnte, in denen China zwei Revolutionen und Fremdbesetzungen durchmachte, wurde in China als 'Botschafter Mei' bekannt und ist bis zum heutigen Tage eine Ikone der chinesischen Kultur geblieben. Auf seinen Tourneen in den USA und der Sowjetunion in den dreißiger Jahren erhielt er Lobpreisungen von Stars wie Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, Sergej Eisenstein und Bertolt Brecht, um nur einige zu nennen.

THE WORLDS OF MEI LANGFANG speist sich aus einer ganzen Reihe von Quellen. Eine wesentliche Quelle sind die in den Archiven spärlich überlieferten Filmausschnitte, die Mei LanFang bei seinen Auftritten oder seinen Besuchen bei Prominenten der westlichen Welt zeigen. Mit Sergej Eisenstein und Mei Lanfang bringen wir zwei große künstlerische Gestalten des frühen zwanzigsten Jahrhunderts zusammen und präsentieren erst kürzlich wiederentdecktes Material des Meisters der Montage, aber auch den ersten chinesischen Farbspielfilm *Wedding in the Dream* (1947) von Fei Mu. Es sind zahlreiche Fotos erhalten, sie bilden allerdings nicht das Gerüst des Films. Neben dem Archivmaterial hatten wir auch Zugang zu Meis Familie, die in Gesprächen erhellende Einblicke in eine von traditionellen Geschlechterrollen unabhängige Familie lieferte. Während Mei LanFang und seine Söhne berühmt für ihre Darstellung weiblicher Rollen waren, wandten sich die Tochter Männerrollen zu.

An der Figur Mei LanFangs läßt sich auch der chinesische Nationalismus näher beleuchten. Als kleiner Junge wurde er Zeuge der brutalen westlichen Besetzung von Beijing während des Boxer-Aufstands 1900, was eine lebenslang anhaltende Begeisterung für den chinesischen Nationalismus zu Folge hatte. Viele seiner besten Jahre als Schauspieler verlor er während der japanischen Besatzung (1937-45), als er sich japanischen Angeboten verweigerte und sich einen Schnurrbart stehen ließ, um sich von der Bühne fernzuhalten. In dieser Zeit versetzte er viele seiner Besitztümer, um seine Familie zu unterstützen und Künstlerkollegen zu helfen. Er schrieb auch Theaterstücke mit nur leicht verschleierter Anti-Okkupations-Thematik. Später schloß er sich der Kommunistischen Partei an und wurde als Kulturdenkmal verehrt, obwohl er sich persönlich an den Vorsitzenden Mao und Tschu En-Lai wenden mußte, um seine Kunstauffassung gegen Kulturrevisionisten zu verteidigen, die jede ästhetische Praxis in einfältige Jubelfeiern des Sozialismus verwandelt wollten.

Der Film wird auch das sogenannte 'Mei LanFang-Phänomen' in China beleuchten. Nicht zuletzt wegen seiner künstlerischen Ar-

Eisenstein and Bertolt Brecht, among others.

THE WORLDS OF MEI LANFANG draws on a variety of sources. Rare archival film clips of Mei LanFang in performance and visiting with Western dignitaries comprise one essential resource. Bringing together the great artistic minds of the early part of the century, Sergei Eisenstein and Mei LanFang, we present newly discovered footage from the master of montage as well as the first Chinese color feature, *Wedding in the Dream* by Fei Mu (1947). Many still photographs are available, although they do not form the bulk of the film. Beyond the archival footage, we also had access to Mei's family who have given us revealing interviews into a family transfixed by gender. While Mei LanFang and his sons were renowned for playing female roles, the daughter turned to male roles. Through the location footage and the archival material we offer a 'then and now' dimension of history and memory.

The figure of Mei LanFang is also used to explore Chinese nationalism. As a boy he witnessed the brutal Western occupation of Beijing during the Boxer Rebellion of 1900 an event which was to stimulate a life-long appreciation of Chinese nationalism. He lost many of his best performing years during the Japanese occupation (1937-45), when he spurned Japanese invitations and grew a mustache to keep himself away from the stage. During this time he pawned many of his own possessions in order to support both his family and suffering fellow artists. He also wrote plays that had thinly veiled anti-occupation themes. Later he endorsed the Communist Party, and was revered as a cultural treasure, even though he had to appeal personally to Chairman Mao and Chou En-Lai to defend his mode of art from cultural revisionists that would change all aesthetic practice into single-minded exultations of socialism. The film also focuses attention on the 'Mei LanFang phenomenon' in China. Partly through his work, Beijing Opera moved from a popular folk art to a respected high art; yet he was also featured as an (unauthorized) endorser on the packaging of a number of popular products. Calling one's product the 'Mei LanFang brand' suggested that it was the most refined, the most beautiful, the best – whether it was soap or tobacco.

The film includes a discussion of the role of women during China in the modernization that occurred after the feudal system was overthrown in 1911. Mei LanFang is important in this context in that he wrote a number of new operas that specifically embody struggles of the 'new woman,' though typically set in ancient historical times (including the play Mei LanFang produced 'Farewell, My Concubine', from which the internationally successful Chen Kaige film about Beijing Opera takes its title). This section offers the opportunity to reflect on the contradiction of a male actor impersonating a newly emancipated woman. It also presents a chance to reflect on the differences from Western transvestisms, and to explore the appropriation of the figure of the refined, delicate female-role actor by Western camp.

This project also addresses the contribution of Beijing Opera and Mei LanFang specifically to the development

beit stieg die Peking-Oper von einer populären Volkskunst zu einer allseits respektierten Kunstform der Hochkultur auf; Mei Lanfang wurde jedoch auch (ohne seine Zustimmung) als Gewährsmann auf den Verpackungen einer ganzen Reihe beliebter Produkte eingesetzt. Wenn man sein Produkt die 'Mei LanFang-Marke' nennt, suggeriert dies, daß es das raffinierteste, schönste, beste sei - egal, ob es sich um Seife oder Zigaretten handelt.

Der Film beinhaltet auch eine Diskussion der Rolle der Frauen bei der Modernisierung Chinas nach der Abschaffung des feudalen Systems im Jahre 1911. Mei LanFang ist in diesem Zusammenhang wichtig, weil er einige neue Opern schrieb, in denen es, obwohl sie in vergangenen historischen Epochen angesiedelt sind, speziell um die Widerstände geht, die die 'neue Frau' zu überwinden hatte (dazu zählt das Stück 'Farewell, My Concubine', von dem sich der international so erfolgreiche Film von Chen Kaige über die Peking-Oper seinen Titel geliehen hat). Dieser Teil des Films bietet Gelegenheit, über die Widersprüchlichkeit eines männlichen Schauspielers, der eine gerade emanzipierte Frau spielt, nachzudenken. Er fordert auch dazu heraus, über die Differenzen zur westlichen Travestie nachzudenken und die Aneignung der Figur des vornehmen, zarten Frauenrollen-Schauspielers durch die westliche Camp-Bewegung zu ergründen.

Dieser Film spricht auch den Beitrag der Peking-Oper und Mei LanFangs zur Entwicklung des chinesischen Kinos an. Die allerersten lokal produzierten Filme des ersten Jahrzehnts des Jahrhunderts adaptierten Szenen der Peking-Oper, und Mei LanFang selbst half in den zwanziger Jahren dabei mit, Auszüge aus Stücken für Filme zu inszenieren und darzustellen, die heute leider als verloren gelten müssen. Sergej Eisenstein interessierte sich sehr für die Ästhetik der Peking-Oper und filmte Szenen, in denen Mei LanFang 'Duel at Rainbow Pass' darstellte. Mei LanFang spielte in dem ersten chinesischen Farbfilm, der Oper *Wedding in the Dream*. Die Peking-Oper hatte auch einen wichtigen Einfluß auf die dramatische Ausbildung einer ganzen Reihe berühmter Hongkong-Schauspieler. Ein neuerer Film von Alex Law, *Painted Faces*, schildert in einer fiktiven Rekonstruktion die strenge, fast brutale frühe Ausbildung, die neben vielen anderen, Stars wie Jackie Chan und Sammo Hung in der Peking-Oper erfuhren. John Lone verkörpert in David Cronenbergs *M. Butterfly* den sensiblen weiblichen Verkleidungskünstler, eine Rolle, die viele der in der Peking-Oper angelegten Geschlechterverwirrungen wieder aufnimmt – und Lone selbst wurde als Jugendlicher lange Zeit in der Peking-Oper ausgebildet.

Der letzte Teil des Films untersucht die Rezeption von Mei LanFang und der Peking-Oper im Ausland und konzentriert sich dabei auf seine Tournee durch die USA und seine vier Reisen in die Sowjetunion. Er war 1919 auch der erste chinesische Schauspieler, der jemals gebeten wurde, in Japan aufzutreten. Diese Unternehmungen im Ausland bieten wertvolle Einblicke in eine chinesische Kultur, die lange sowohl durch interne als auch durch fremde Kräfte (etwa im Falle der rassistischen US-amerikanischen 'Chinese Exclusion Acts' im späten neunzehnten, Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts) isoliert war. Diese Reisen sind aber auch wegen der Aufmerksamkeit von Interesse, die sie in der westlichen Presse und unter den führenden Kulturschaffenden fanden. Mei LanFang waren nach seinen Auftritten am Broadway positive Besprechungen in der New Yorker Presse gewidmet, angesehene Universitäten der Westküste verliehen ihm Ehrentitel, er tummelte sich unter so herausragenden Persönlichkeiten wie Charles Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks und Somerset Maugham.

of Chinese cinema. The very first locally made films in the first decade of the century were of Beijing Opera scenes, and Mei LanFang himself helped stage and perform excerpts from plays for some early silent Chinese motion pictures in the 1920s, regrettably now lost. Sergei Eisenstein was interested in the aesthetics of Beijing Opera, and filmed scenes of Mei LanFang performing 'Duel at Rainbow Pass.' Mei LanFang also acted in the very first color film made in China, the opera *Wedding in the Dream*. Beijing Opera has also proved important to the dramatic training of a number of famous Hong Kong actors. A recent film by Alex Law, *Painted Faces*, depicts a fictionalised account of the rigorous, almost brutal early training in Beijing Opera received by such stars as Jackie Chan and Sammo Hung, among others. John Lone portrays the sensitive female impersonator in David Cronenberg's M. Butterfly, a role that engages many of the gender ambiguities that emerge in Beijing Opera – and Lone himself received a long training at Beijing Opera as a youth.

The final section of the film examines the reception of Mei LanFang and Beijing Opera abroad, focusing on his tour to the US in 1930 and his four trips to the Soviet Union. In 1919, he became the first Chinese actor ever invited to perform in Japan. These overseas ventures offered rare insights into a Chinese culture that has been isolated by forces both internal and external (as the racist Chinese Exclusion Acts of the US in the latter Nineteenth/early Twentieth Centuries). But these trips are also of interest because of the level of attention they received in the press and among leading cultural figures. Mei LanFang was the subject of favourable reviews in the New York press following appearances on Broadway; prominent West Coast universities bestowed honorary degrees, and he mingled with such notables as Charles Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, and W. Somerset Maugham. In Russia he met with Konstantin Stanislavsky, Sergei Eisenstein, Vsevolod Meyerhold and Bertolt Brecht to discuss the nature of theater. Other admirers and friends included the Indian Nobel laureate Rabindranath Tagore, the dramatist George Bernhard Shaw, and the acclaimed African-American singer, actor, and political activist Paul Robeson. Such illustrious encounters point to the respect accorded both Beijing Opera and Mei LanFang. These cross-cultural meetings of minds offer an opportunity to assess similarities and differences in approach to theater in different national settings. Also, it offers an opportunity to explore Western tendencies to exoticize and eroticize Asian art forms, as seen in the spate of Hollywood's pseudo-Chinese themed films that emerged in the thirties, like those starring Anna May Wong (e.g. *The Daughter of Fu Manchu*).

Mei Lanfang's politics as well as his singular portrayal of women on Beijing Opera stage make him one of the most important cultural figures of the Twentieth century in China.

His life has been the subject of several works, including Chen Kaige's *Farewell My Concubine*. However, the documentary THE WORLDS OF MEI LANFANG is the first independent film and, notably, a coproduction between

In Rußland traf er Konstantin Stanislawski, Sergej Eisenstein, Wsewolod Meyerhold und Bertolt Brecht, um mit ihnen das Wesen des Theaters zu diskutieren. Zu den anderen Bewunderern und Freunden zählten der indische Nobelpreisträger Rabindranath Tagore, der Dramatiker George Bernhard Shaw und der gefeierte afro-amerikanische Sänger, Schauspieler und politische Aktivist Paul Robeson. Die glanzvollen Bekanntschaften deuten auf den Respekt, der sowohl Mei LanFang als auch der Peking-Oper gezollt wurde. Diese interkulturellen Schnittpunkte der Geister bieten Gelegenheit zur Verdeutlichung von Ähnlichkeiten und Unterschieden in den verschiedenen nationalen Vorstellungen vom Theater. Dieser letzte Teil bietet aber auch die Gelegenheit, westliche Tendenzen zur Exotisierung und Erotisierung asiatischer Kunstformen zu erforschen, wie sie sich in der Folge von thematisch pseudo-chinesisch ausgerichteten Filmen der dreißiger Jahren, etwa denen mit Anna May Wong (z.B. *The Daughter of Fu Manchu*) erkennen lassen.

Sowohl Mei LanFangs politische Ansichten als auch seine einzigartigen Frauenporträts auf der Peking-Oper-Bühne machen ihn zu einer der wichtigsten kulturellen Erscheinungen im China des 20. Jahrhunderts.

Sein Leben war bereits Gegenstand verschiedener Werke wie z.B. Chen Kaiges *Lebewohl, meine Konkubine*. Die Dokumentation DIE WELTEN DES MEI LANFANG ist jedoch der erste unabhängige Film in dieser Reihe und beachtenswerterweise eine Co-Produktion Chinas, Taiwans und der Vereinigten Staaten.

Mei-Juin Chen über ihren Film

Offizielle chinesische Porträts stellen Mei LanFang als einen gepriesenen Helden dar, zeigen einen Mann von historischer Bedeutung, lassen sich aber nicht auf die komplexen Fragen ein, die von seinem Leben und seiner Kunst aufgeworfen werden. Benötigt wurde eine Filmvorlage, die sein Leben auf differenziertere Weise erforscht. Natürlich ist ein Teil meines Interesses an Mei LanFang persönlicher Natur. Als Jugendliche in Taiwan nahm ich an Klub-Aufführungen von Peking-Opern teil, und spielte Rollen, die Mei LanFang berühmt gemacht hatte. Obwohl Mei LanFang als Inbegriff der Peking-Oper galt, wurde er in Taiwan wegen seiner Verbundenheit mit der Kommunistischen Partei gesellschaftlich tabuisiert. Als ich dann in Los Angeles lebte, hatte ich die Chance, einige seiner Familienmitglieder zu treffen und mehr über seine besondere Stellung in der Geschichte zu erfahren. Indem er zwischen China und den Westen gestellt war, verkörperte er eine Position, die ich in meinen eigenen Filmen aus der Sicht einer in Südkalifornien lebenden taiwanesischen Filmemacherin reflektiert habe.

Viele Themen, die ich in seinem Leben und seiner Kunst gebündelt sehe, sind noch heute von höchstem Interesse: die Stellung einer hohen Kunst im nationalistischen chinesischen Zusammenhang, verschiedene 'Realismus'-Auffassungen in der Kunst, die Komplexitäten von Geschlechteridentität und -repräsentation. Anhand seiner Lebensgeschichte lassen sich Peking-Oper, Kulturgeschichte und politische Geschichte Chinas sehr gut einführen.

China, Taiwan and the United States, giving a unique international perspective.

Director's statement

Official film portraits made in China to date portray Mei LanFang as a vaunted hero, showing a great man of historical importance, but without an engagement of the complex issues raised by his life and art. A Film that explores his life in a more nuanced way is needed.

Certainly, part of my interest in MeiLanFang is a personal one. As a youth in Taiwan I participated in a club which produced Beijing Opera plays. I performed roles for which Mei LanFang was famous. Although recognized as the epitome of Beijing Opera, Mei LanFang was also perceived in Taiwanese society as taboo due to his affiliation with the Communist Party. Then, while living in Los Angeles, I had a chance meeting with some of his family members, and learned more about his particular place in history. Situating himself between China and the West, he embodies a position that I have reflected on in my own films from my standpoint as a Taiwanese filmmaker living in southern California.

Many of the issues that I see as wrapped up in his life and art are issues that are still of paramount interest today: the place of a high art in a Chinese nationalist context, differing notions of 'realism' in art, the complexities of gender and gender representation. His life story offers a perfect introduction to Beijing Opera and Chinese cultural and political history.

Biofilmography

Mei-Juin Chen, born in 1967 in Taipei, Taiwan, has resided in Los Angeles since 1989. She received her M.A. in film and anthropology from the University of Southern California. She makes documentaries and writes articles on culture and film for Taiwan-based newspapers and magazines, and had served on video arts committees for LACE (L.A. Contemporary Exhibitions).

Films / Filme

1992: *Natives* (16 mm, 26 Min.). 1994: *Hollywood Hotel* (16 mm, 52 Min.). 1999: THE WORLDS OF MEI LANFANG.

Biofilmographie

Mei-Juin Chen, geboren 1967 in Taipei, Taiwan, lebt seit 1989 in Los Angeles. Abschluß in Film und Anthropologie an der University of Southern California. Arbeitet als Regisseurin von Dokumentarfilmen und als Kultur- und Filmjournalistin für verschiedene taiwanesische Zeitungen und Zeitschriften. Mitglied des Video Arts Committees von LACE (L.A. Contemporary Exhibitions).