

Выпуск от 01.12.2016

Необыкновенная Стелла Гибсон: женщины-детективы в сериалах.

С: Добрый день дорогие друзья и подруги, добро пожаловать на наш подкаст под названием “КвирЮрта”. Меня зовут Салтанат.

Ж: А меня зовут Жанар и мы с Салтанат из команды Казахстанской феминистской инициативы “Феминита” сегодня вещаем из разных стран - Германии и Японии. Мы приглашаем к участию в проекте людей из самых дальних точек планеты, нам важно, чтобы звучали разные голоса, истории, дискуссии, обсуждения. Присылайте нам ваши заявки!

С: В нашей необычной “КвирЮрте” мы планируем раз в месяц обсуждать книги, фильмы, сериалы, популярную культуру и искусство через призму феминизма и квир-теории!

Ж: Сегодня первый выпуск посвящен детективным сериалам, где главные роли исполняют женщины. На самом деле этот жанр давно устоялся в западной культуре. Начиная с конца девятнадцатого века в литературе стали появляться так называемые Леди-детективки, вскоре в 60-е под влиянием феминизма второй волны детективки буквально заполонили экраны: начиная с легендарного сериала “Женщина-полицейский”, который повлек за собой появление и “Ангелов Чарли”, и “Вондер-вуман”, а также таких сериалов как «Кэгни и Лэйси», “Мисс Марпл”, ”Она написала убийство”. В итоге детективные драмы с женщинами в центре событий стали определенным устоявшимся жанром и заполнили прайм-тайм западных и отечественных экранов.

(Музыкальная перебивка)

С: В этом выпуске нам хотелось бы поговорить отдельно о детективной драме “Крах” с Джиллиан Андерсон в главной роли. Как ты правильно сказала у жанра есть определенные черты и, мне кажется, “Крах” сильно выделяется на фоне других сериалов и мы будем говорить, почему.

Ж: Тем, кто не знает, о чем вообще идет речь, пару слов о сюжете: детективка Стелла Гибсон приезжает в городок Белфаст, Северная Ирландия, чтобы раскрыть преступления, совершенные маньяком-убийцей по отношению к молодым женщинам.

С: Интересно, что в первых кадрах мы видим Стеллу в домашней одежде, делающую уборку, собирающую чемодан, мы наблюдаем за тем, как она медленно смывает с лица косметическую маску и вот перед нами наконец предстает Стелла, которой мы будем наслаждаться до конца сериала. Невероятно красивая и чем-то пугающая героиня. Весь сериал она вводит окружающих да и зрителей тоже, в некий в транс своим тихим низким голосом.

Ж: Меня поражало больше всего, как она этим голосом все три сезона легко и спокойно объясняла мужчинам какие-то простые истины про то, что: а) женщина в праве спать с кем ей хочется и когда ей хочется, не спрашивая партнера о семейном статусе, ибо это должно быть только его или ее заботой; б) женщины априори находятся в положении жертвы и это чувство небезопасности никогда не будет понятно мужчинам; в) если ваша жена стала жертвой маньяка, не нужно задаваться вопросом какова была ее вина в случившемся, но быть способным стать чутким и нежным собеседником и защитником.

С: Да, казалось бы очевидные вещи Стелла говорит, но я впервые увидела такой прямой подход к теме, такой прямой феминистский посыл на экране.

Давай поговорим немного о маньяке Поле Спекторе, которого играет Джейми Дорнан. Тут ничего нового они не придумали, все как обычно: он красивый, сильный, заботливый отец двоих детей, любящий муж, работает психологом. И все это ему конечно не мешает в свободное время искусно и извращенно убивать молодых, успешных, образованных женщин.

И вот тут у меня возникает первый вопрос: “Как ты думаешь, почему всё развитие сюжета все - от некоторых второстепенных героев в сериале, до реальных газетных критиков - хотели видеть между Стеллой и Полом некую связь, влечение или даже любовь? Я читала форумы, где девушки всерьез говорили о том, что Стелла цитирую: “была влюблена в Спектора”. Тогда как Стелла все три сезона ходит и говорит: “Я хочу лишь засадить этого ублюдка пожизненно”.

Ж: Салтанат, ты отметила интересные аспекты. Не думаю, что Стелла любит Пола. Точнее она пытается увидеть его внутренним взглядом и ею движет желание справедливости. Она очень четко несколько раз говорила в сериале, что ее цель, действительно, посадить в тюрьму человека, жестоко мучавшего и убивавшего женщин. Очень интересно получается - если расследование ведет детективка, то сразу встает возможность того, что она может влюбиться в антигероя. Если расследование ведет мужчина, то здесь уже навряд ли даже возникнет такой вопрос, исключение разве что этому составит сериал “Ганнибал”, где Уилл Грэм вовлекается в... даже не могу подобрать верного словосочетания... в отношении ученика и учителя, где первый восхищается и преклоняется перед вторым.

С: О, Уилл Грэм, Ганнибал и их химия заслуживают просто отдельного подкаста, учитывая огромный фандом который отчаянно шипперит эту пару. Возвращаясь к Стелле: вот в другой рецензии я прочла прямо противоположную мысль о том, что Стелла якобы не любит мужчин, также как Спектор не любит женщин, что намерение сценаристов было отзеркалить их ненависть.

Ж: Да ну нет! Стелла не делает это с какой-то ненавистью, нет. В первом, втором и третьем сезонах мы видим человека прежде всего, который понимает угнетенное положение, предписанные позиции женщин и пытается в свою очередь этому всему противостоять. Перед нами словно вылитый слиток, в котором соединились сплавы стойкости, холодности, рассудительности и в то же самое время эмпатии. Это ведь не просто детектив-загадка, какие обычно мы привыкли смотреть или читать. Это детектив-драма, где события нам показаны с двух точек зрения - глазами Пола Спектора и глазами Стеллы Гибсон.

С: К слову, о точках зрения. К концу третьего сезона мы всё знаем про Спектора, понимаем суть и причины его поступков, он даже в каком-то смысле очеловечивается. А вот про прошлое Стеллы мы знаем очень мало: мы можем догадываться, что скорее всего она выросла в привилегированной семье, так как у нее несколько высших образований. Но сама она кроме ее небольшого откровения об отце, так нам ничего и не поведала. Сценаристы также решили не объяснять нам почему женщина, обладающая ее интеллектом и внешностью не хочет заводить серьезных отношений, семью, детей, почему она не улыбочива и холодна. Впервые на моей памяти, женщине на экране не пришлось оправдываться и вообще говорить что-либо на эту тему.

Ж: Ты права, сценаристы часто создают тяжелое прошлое своим героиням. Если посмотреть на другие сериалы, то героини часто либо сами являются жертвами насилия, либо кто-то из семьи пострадал, примеров множество: Оливия Дэнэм из сериала “Грань”, Грейс из “Спасите Грейс”, Оливия Бенсон из “Закон и порядок”, Темперанс Бреннан из “Костей”, Кейт Беккет из “Касла”. Делается это как раз для того, чтобы объяснить почему все эти женщины не способны вступить в серьезные романтические отношения с кем-либо, при этом эта надломленность в их судьбе словно привлекает к ним любовную линию в лице мужского персонажа.

С: Мне кажется это еще делается для того, чтобы жажда справедливости и желание наказать преступника тоже была подкреплена личными мотивами. У Стеллы мы подобных мотивов не наблюдаем, она как бы говорит: если ты женщина не важно была ли ты жертвой насилия, это твой долг помочь другим женщинам. Несмотря на то, что она достаточно безэмоциональна, нам постоянно показывают ее сочувствующую сторону, она почти плачет, когда жена Спектора попадает в беду. Да и в целом ко всем женщинам в сериале Стелла относится с почти материнской опекой, например, к своим женщинам-подчиненным или Кейти. Ну а в некоторых случаях как в случае с неотразимой героиней Арчи Панджаби, как к потенциальным сексуальным партнерам. Почему было важно сделать Стеллу бисексуалкой, помимо очевидного завлечения разнообразной аудиторией, что это приносит в ее образ?

Ж: Бисексуальность, заданная героине, легитимирует, дает ей как бы статус, право быть в кавычках нормальной женщиной, которой положена такая серьезная роль как детективка. Смотрели бы зрители сериал, если бы Стелла была лесбиянкой? Думаю, да и сама не понимаю намерение сценариста сделать Стеллу именно бисексуальной. Уж от этого ее отношение к мужчинам никак не изменилось.

С: Если бы из нее сделали лесбиянку то, Стеллу бы точно окрестили “мужененавистницей”. Хотя... после ее заявления о том, что мужчины это дефект в эволюции, шансов на иной исход событий мало. Госпожа Гибсон как раз таки и относится к мужчинам с некоторой жалостью. Многие обвиняют сериал в том, что большинство мужчин в нем, либо слабаки, пьяницы, преступники, либо мизогинные чуваки у власти, которые в силу своей узколобости подвергают женщин-жертв еще большим страданиям. Женщины же выступают либо в доминантной роли, либо в роли жертв. Я не очень согласна с утверждением о мужчинах-слабаках, во-первых во втором сезоне появляется смелый и красивый подчиненный-тире-любовник Том Андерсон, а в третьем сезоне, появляются два сильных, умных и добрых мужских персонажа: врач в больнице и психиатр Спектора. В этом сериале просто впервые смещены акценты и баланс сделан в пользу женских персонажей и именно это делает это таким свежим и противоречивым.

Ж: И если говорить о феминизации сериалов, мы не можем не упомянуть блестящий сериал “Главный подозреваемый” с Хелен Миррен. В отличие от Джиллиан Андерсен она проходит через большее сопротивление ее коллег-мужчин. Она также страдает от алкогольной зависимости и пытается разрулить проблемы с бойфрендом, который ревнует ее к работе, что также не часто встретишь на экране. Кроме того, Аллан Кьюбитт, режиссер, сценарист и продюсер “Краха”, был сценаристом второго сезона “Главного подозреваемого”. Вот вам и привет из 1991 года!

С: Мы не рассказали и о других замечательных сериалах с женщинами-детективами, таких как “Вершина озера”, “Мост”, “Убийство” или же “Мисс Марпл”, “Детективное агентство “Лунный свет””. В этих сериалах ключевым является снова же присутствие сильной женщины во враждебном окружении. Иногда это и близкое окружение -

например, в “Вершине озера” детективка в ходе расследования запускает собственные триггеры и пытается справиться с ними.

Ж: В скандинавском неонуаре “Мост” и “Убийство” - подчеркну снова, что имею в виду именно оригинальные, а не американские версии - есть много общего, кроме депрессивности мы отчетливо замечаем неторопливость развития действия, укладывание всех криминальных линий в одну общую (все замешаны каким-либо образом в преступлении) и, конечно, героини-женщины, которые настолько ответственно относятся к делу, что пренебрегают своей личной жизнью. В “Мисс Марпл” и “Детективном агентстве “Лунный свет”” снова женщинам приходится доказывать, без пены у рта, а так спокойно и уверенно, что они что-то там еще значат. И пожилая женщина, которая годится вам в бабушки, и экс топ-модель, которая могла бы быть вашей лучшей подругой, при этом они являются профессионалками своего дела.. И у них есть чему поучиться!

С: Вот ты заговорила о бабушках и моделях и мне пришла мысль о внешности героинь. Насколько обязательна должна быть привлекательность необходимым атрибутом. Как мы и видим, большинство героинь, - привлекательные, худые, белые, гетеросексуальны (ну или почти) женщины. Да и Стелла не исключение, она всегда идеально одета, ухожена, волосы у нее так уложены, будто она встает в каждый день четыре утра, чтобы их накрутить.

Ж: Ты права мы редко видим героинь с разными телами, исключение разве что составляет Мисс Марпл, которая совершенно выступает как асексуальная героиня. Ее можно сравнить с Пуаро или Коломбо, которые находятся примерно в той же возрастной категории.

С: Про Коломбо не знаю... Я вот была все детство влюблена в Коломбо, он совершенно очаровательный мужчина! Тем более у него была жена, не знаю, насчет Пуаро... В целом тенденция делать героинь вдовами, старыми девами или одиночками четко прослеживается. Мне тут пришла в голову детективка из сериала “Фарго”, которая не вписывается в голливудские каноны красоты, она такая милая, румяная, деревенская девушка, которая первые серии заикается и все фразы начинает со слов: “Эмм...., простите, Сэр!” Но по ходу пьесы она раскрывается, официально становится главной детективкой, закрывает дело и в конце даже выходит замуж и рождает детей, что вообще судя по всему выходит за рамки канона. Повсеместное отсутствие женской в кавычках чрезмерной эмоциональности у наших героинь также присутствует. Как-будто если они немного поистерят, их сразу перестанут воспринимать адекватно. В этом смысле мне очень импонирует героиня французского сериала “Спираль” по имени Лора Берто. Она просто на 360 градусов противоположность Стеллы. Она кричит, выходит из себя, одевается во что попало, волосы растрепаны и иногда не мыты. Я даже слышала шутку про нее: что смотришь и кажется, будто от нее пахнет. Мне кажется, от детективки бегущей за преступниками, как раз и должно пахнуть потом, а не цветочками.

Ж: Диалог который мы с тобой ранее так весело разыграли, натолкнул меня вот еще на какую мысль. Присутствует ли в “Крахе”, да и в других сериалах, легитимизация насилия над молодыми женщинами?

С: Весь жанр предполагает легитимизацию насилия в какой-то степени и, конечно, вид и формы этого насилия на экране полностью коррелируют с реальностью. Другой вопрос, каким образом это насилие показано и каким образом на него реагируют персонажи. Да и вообще, более важно то, что в итоге в них достигается справедливость и виновники наказаны. В подкасте под названием Stuff mom never told you, которым я много

пользовалась в подготовке к нашему подкасту, ведущие тоже поднимают этот вопрос легитимизации. И одна из них произносит мысль, также цитируя кого-то, что насилие над женщинами на экране как раз может быть легитимизировано только если в лидирующей роли выступает женщина-детективка. Вторая же говорит о том, что телевизионный язык в целом стал более графичным и показательным, приближенным к кино, поэтому неудивительно, что террор на экранах имеет такую визуальную силу.

Кстати вот еще один вопрос: Жанар, интересно а какая ситуация сейчас в Казахстане с уровнем насилия.

Ж: Если говорить о реальном насилии в Казахстане, то ситуация по защите прав женщин крайне плачевная: согласно статистике, 90 процентов насильственных преступлений в семье совершается в отношении женщин. Генпрокуратура Казахстана в настоящее время пытается объединить госструктуры для межведомственного взаимодействия. Ведь до сих пор не понятно, кто отвечает за исполнение Закона “О профилактике бытового насилия”. Законодательство республики возложило на женщину все бремя доказательства случившегося насилия и это катастрофически несправедливо, некорректно. Есть реальные истории, когда женщины в случае изнасилования мужчиной, использовала самооборону и нанесла тем самым физические ранения насильнику. И что вы думаете? Эти пострадавшие казахстанки в настоящее время отбывают в тюрьме срок! За то, что защищали себя. Парадоксально, но в Казахстане нет ни условий, ни предпосылок для снижения насилия в отношении женщин - она всегда будет виновата! Давайте вспомним, как много было историй от пострадавших казахстанок во время флешмоба “Немолчи.kz”, а до этого в “Янемогусказати”.

С: Будем верить, что благодаря подобным инициативам предпосылки а за ними и условия для снижения насилия в итоге появятся. Раз уж мы перенеслись ближе к нашим реалиям, мне бы хотелось поговорить о новых русских сериалах с женщинами-детективами, давай немного отойдем от Запада. Я недавно посмотрела сериал «Деньги». История эта про гениального советского ученого, чьи изобретения были отвергнуты советским государством, и он решает начать подделывать деньги. Его дело расследует женщина-детективка и создатели пытались сделать из нее персонажа, не уступающего по силе Стелле, но, как говорится, “начали за здравие, а кончили за упокой”. Вначале героиня предстает перед нами, как вся такая хладнокровная и жесткая женщина, которая живет работой, спит со своим женатым коллегой без угрызений совести и держит подчиненных за все стратегически важные места. С какой-то серии ее вдруг как-будто подменили и это очень странно наблюдать, как человек, в первых сериях довольно хладнокровно расправляющаяся со своей бывшей любовью, вдруг начинает плакать в каждой серии по поводу смертей совершенно незнакомых ей людей. Дальше - больше, она совсем смягчает и просит прощение у тех самых подчиненных. Но самое страшное, что в итоге она влюбляется в неказистого главного героя, который ну объективно не в одной с ней лиге. Героя и героиню, по задумке сценаристов, якобы объединяет страсть к работе, но, как по мне, этого не достаточно для возникновения влечения и любви. Сценаристы побоялись показать, что между мужчиной и женщиной могут быть глубокие и интересные взаимоотношения, построенные не на любви и влечении, а на схожести духа. Боясь выйти за рамки канонов, они следом за главной героиней слили всю главную сюжетную линию в сопливую мелодраму. Вполне вероятно, что создатели боялись за рейтинги, но я больше чем уверена, что русскоязычные зрительница и зритель готовы к сильным и многогранным главным героиням.

Ж: Тем более у них есть пример прекрасной Каменской, которая в начале 2000-х на российском телевидении не носила платьев, не красилась, не умела готовить.

С: Хаха, да я до сих пор помню ее мучения и страх перед сырой курицей! Она кстати много лет жила в гражданском браке и не хотела детей!

Ж: Вот кстати Сага Норен в сериале “Мост” говорила о том, что не любит детей и не планирует их заводить - в обществе такая позиция все еще маргинальна. Если это бы произнес Шерлок Холмс, что тоже вполне возможно, навряд ли это восприняли бы с таким осуждением. Хотя его отношения с Ватсоном остаются загадкой для некоторых или для многих... Я говорю о сериале “Шерлок” 2010 года если кто не понял.

Я вот надеюсь, будет и на моем веку казахстанский сериал с женщиной-детективкой. Что скажешь, Салтанат?

С: Я верю в то, что спрос рождает предложение. Западному зрителю в какой-то момент приелись картонные ненастоящие женские персонажи, несоотносящиеся с реальными женщинами и в итоге стали производиться истории с более или менее сильными героинями, вполне вероятно, что и наша киноиндустрия к этому придет.

Ж: Итог хочется подвести такой, что зрителям очень важно, кто перед ними на экране, важно, чтобы в кино они видели события не только сквозь призму мужского взгляда. Можно долго спорить и говорить, что важен человек, а не его гендер, сексуальность, идентичность. Но в случае производства визуальных образов и изложения историй все не так просто.

С: Ты права, мы сколько угодно можем говорить о том, что гендер - это социальный конструкт, но единственный путь показать людям шаткость этого конструкта - создавать и рассказывать истории, герои которых, действуя внутри этого конструкта, опровергают его. Стелла-то чем на самом деле всех задевает - она выглядит как обычная гетеросексуальная красотка-блондинка, а на деле оказывается настоящим танком, разрушающим стереотипы. Нельзя недооценивать силу воздействия телевидения и на нашу жизнь: например, в успех легендарного сериала “Женщина-полицейский” повлек волну заявок от женщин на работу в полицию. Одна из моих близких подруг пошла в юриспруденцию под впечатлением от Каменской. Истории, рассказанные в книгах и на экране, влияют на нас и мы в свою очередь влияем на них.

Ж: Что же, наше время подошло к концу, надеюсь, вам было интересно. Пишите нам ваши пожелания, вопросы в комментариях и на почту. Расскажите нам про ваших любимых детективов, может быть, мы кого-то забыли. Поделитесь с нами вашими мыслями о подкасте и в целом историями и мыслями о феминизме и мире. Мы ждем вас в следующем выпуске “КвирЮрты”, встретимся под шаныраком через месяц.