

Выпуск “КвирЮрты” от 25.02.2017

Бехдель тест

Ж: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова подкаст “КвирЮрта”, меня зовут Жанар.

С: А меня зовут Салтанат и сегодня мы говорим о тесте Бехдель.
(Музыкальная перебивка)

Ж: Давай расскажем, что это за тест и как его проходят. Что это за Бехдель такой и с чем его едят? Какие анализы нужны и куда их нести?

С: Если не знать о чем речь, то название действительно звучит как психологический тест!

Ж: Ага, тест на феминистскую вменяемость!

С: Можно на самом деле и так сказать, да. Думаю Бехдель бы понравилась такая интерпретация. На самом деле все просто, Бехдель это фамилия художницы которая в 1985 году нарисовала комикс под названием «Правило», идею которого ей подсказала подруга Лиз Уоллес. Сегодня три критерия Уоллес известны под названием «тест Бехдель». И тут я бы хотела сделать небольшой дисклеймер для наших слушателей: пока не поздно отключайте подкаст, потому что после того знания, что вы сейчас услышите мир станет другим и обычным кино вы не сможете более наслаждаться в его полноте. Ну так, самые смелые, что остались, расскажу вам наконец что в чем состоит текст и три его критерия. Что это? Для начала мы берём какой-нибудь фильм или сериал, и проверяем его по трём простым критериям: 1. Произведение должно содержать в себе хотя бы два женских персонажа, имеющих имена 2. Они беседуют между собой 3. Тема их беседы должна быть о чём-то, помимо мужчин. На первый взгляд кажется, что это очень простые требования, но вы удивитесь, насколько сложно найти фильм, подходящий под все три пункта!

Ж: Впервые тест появился в комиксе Элисон Бехдель «Dykes To Watch Out For» в 1985 году. Героиня комикса сетует, что последним фильмом, который ей удалось посмотреть, был «Чужой». И хотя тест изначально был предназначен для оценки фильмов, но он все равно применяется и в других средствах массовой информации. Бехдель тест не измеряет, показаны ли в фильмах женщины в негативном ключе, сексуализирована ли они там. Этот критерий демонстрирует, как обращаются к женщинам в повествовательном пространстве, где доминируют мужчины.

С: Самое интересное обнаруживать фильмы, где вроде как главная героиня-женщина типа Лары Крофт, которая сильна и борется со злом, казалось бы, вполне себе феминистский персонаж. Но неожиданно и такие фильмы проваливают тест! Да и статистика в целом не утешительна. В статье на фьюжн.нет проанализировали американские фильмы выпущенные с января по июнь 2016 и оказалось, что из 50 крупных фильмов только 33 прошли все три пункта теста.

Ж: Картины из топ 50 фильмов показывали прогресс по результатам той же оценки, которая была проведена в 2014 году. В первой половине 2014-го, 52.5% фильмов прошли тест, в первой половине 2015 го - уже 58%. В этом году 66% фильмов прошли тест Бехдель. Так что неизменно результаты повышаются.

С: Но это статистика по всем фильмам, если говорить о топ-фильмах 2016 года, которые были в основном экшенами или детскими. То четыре следующих фильма из десяти

ушедшего года не прошедшие тест: Deadpool, The Jungle Book, Kung Fu Panda 3, and The Angry Birds Movie.

Ж: Назовём фильмы 2016 года, прошедшие тест: “Охотницы за привидениями”, “Заклятие-2”, “Плохие мамы”, “Зутопия”, “Сосисочная вечеринка”, “В поисках Дори”, “Отряд самоубийц”, “Тролли”, “Капитан Америка: Гражданская война”, “Бэтман против Супермена”, “Икс-Мен: Апокалипсис”, “День Независимости: Возрождение”, “Фантастические звери и места их обитания”.

С: Если бы “Охотницы за привидениями” не прошли бы, я, конечно, бы очень удивилась! Бэтмен и Капитан Америка оказались приятным сюрпризом.

Мне кажется, тест действительно универсальный, его можно применить и к сериалам, и к театру, и даже к книгам. В зарубежной литературе можно найти предпосылку к созданию теста. В эссе 1929 года «Собственная комната» (англ. «A Room of One's Own») Вирджиния Вулф заметила о литературе своей эпохи то же, что Элисон Бехдель заметила в произведениях своего времени:

“Все эти отношения между женщинами, думала я, быстро перебирая в памяти блистательные образы вымышленных женщин, слишком просты. [...] И я попыталась вспомнить хоть один случай за всё время моего чтения, когда две женщины изображены подругами. [...] Время от времени они — матери и дочери. Но почти без исключений они показаны в их отношении к мужчинам. Было странно осознавать, что все великие женские литературные персонажи до эпохи Джейн Остин не только были объектом рассмотрения другого пола, но рассматривались только в отношении к другому полу. Но как же мала эта часть жизни женщины [...]” Думаю, что литература со времен Вульф к сожалению не слишком продвинулась.

Ж: Боюсь, что казахская литература не прошла бы такой тест. Сразу вспоминается рассказ поэта Магжана Жумабаева (его единственное прозаическое произведение) “Грехопадение Шолпан”, где героиня изменила мужу только лишь потому, что она не могла родить от него. Ради супруга и общего желанья иметь детей Шолпан (вначале она этого не хотела) на решение найти другого мужчину. Когда все узнает ее муж, он не только избивает женщину, но и устраивает народный суд, призывая весь аул исполнить наказание - по закону шариата Шолпан раздели догола и вылили 40 ведер ледяной воды. После чего она умерла.

С: Да, я помню это произведение еще со школьных годов. Жумабаев как раз и критиковал этим произведением патриархальный уклад, разве нет? И есть ли там еще героини, с которыми бы Шолпан говорила бы не о мужчинах?

Ж: Нет, к сожалению. Кроме одной сцены, где вопрос Шолпан задает свекровь.

С: Но вполне возможно, что современные казахстанские авторы и авторки будут транслировать новые идеи в своих книгах. А что насчёт современного казахского кино? “Келинка Сабина” прошла тест? Там всё-таки главная героиня - это переодетый актёр-мужчина.

Ж: Сам режиссёр фильма, хочу я сразу заметить, Нуртас Адамбай - ярый гомофоб, известный своими высказываниями в адрес ЛГБТ-сообщества. Тем не менее этот человек для своей киношной карьеры переодевается в женщину - то есть я здесь как бы имею в виду кросс-дрессерскую практику. В Казахстане на своей внутренней или внешней неприязни можно заработать деньги - главное знать, что в одном месте ты можешь кричать: “Долой ЛГБТ!”, а в другом: “А почему бы мне не использовать кросс-дрессерскую практику, если это продаётся!”

Вернёмся к “Келинке Сабине”. Формально этот фильм проходит тест, так как Сабинка и ее новая подруга Алтыншаш обсуждают в течение фильма много различных тем, в том числе и о мужчинах. Тем не менее в начальных кадрах фильма мы слышим: “У меня было

всё, о чём может мечтать любая алматинская девушка: дорогая тачка, подружки, ежедневный шопинг и папочка, который за всё это платил”. И далее она рассказывает, что единственное, о чём Сабина мечтала - это поскорее встретить своего принца на белом “Бентли” и уехать жить куда-нибудь подальше от родительского контроля. У героини появятся друзья, которым она будет помогать, но в этом мире - она всё-таки невестка, которую перевоспитали и вот она уже стала лучше.

С: То есть тест сам по себе не панацея, и даже если фильм его проходит он все еще может транслировать стереотипные сексистские послы. Некоторые критики теста, например феминистка Анита Саркисян предлагают модифицировать тест и сделать уточнение, что диалог двух женщин не о мужчинах должен длиться более 30 секунд, чтобы он как раз получил нужный вес и контекст. Поэтому на многих сайтах посвященных тесту, есть так называемый “формальный зачет теста и полный зачет”. Если кому интересно для англоязычных фильмов есть сайт <http://bechdeltest.com/>. Советские и российские фильмы анализируют на постоянно обновляющемся сайте под названием “А бабы здесь тихие: Тестом Бехдель по нашему кино”. “Служебный роман”, “Летят журавли” и “Москва слезам не верит” прошли тест, а мой любимый “Мимино”, например, не прошел тест. Сайт сделан в виде блога и очень интересно читать разбор каждого фильма. Советую!

Ж: Кстати, знаешь многие западные режиссеры сознательно сейчас пытаются делать фильмы так, чтобы они проходили тест. Но такая тактика самом деле не всегда приводит к нужным результатам. Например, “Блондинка в законе” формально проходит тест, только потому, что героиня несколько раз обсуждает собачек с подружками. А такой фильм как “Гравитация” с Сандрой Буллок вдруг этот тест не проходит, хотя он имеет достаточно сильный посыл. Поэтому важно сказать, что и у теста есть свои недостатки. Бехдель тест не измеритель наличия феминистского контента или хорошо проработанных персонажей. Тест всего лишь показывает наличие трех критериев: 1. Произведение должно содержать в себе хотя бы два женских персонажа, имеющих имена 2. Они беседуют между собой 3. Тема их беседы должна быть о чём-то, помимо мужчин.

С: Все верно, и от себя добавлю, что цель теста не оценить фильм по качественному критерию, а обратить внимание зрителей на присутствие женщин в культуре и в особенности на изображение в этой культуре. В любом случае Бехдель тест хорош тем, что он вызвал и вызывает дискуссии и он уже приобретает некий стандарт. Некоторые шведские кинотеатры уже ввели у себя пометку к фильмам. Надеюсь, что когда-нибудь нам вообще не нужен будет подобный тест, потому что женщин наконец-то будут изображать в их полной глубине и разнообразии. Я тут вспомнила про один коллаж, который я однажды увидела в своем Тумблере, там в блоге под названием Something Classy блогер Алекс заметила странность в изображении женских диснеевских и пиксаровских персонажей. В итоге Алекс обвела (обвел) лица мужских и женских персонажей этих мультфильмов и результат был просто ошеломляющим. Все женские носы и подбородки были одинаковой миловидной заостренной формы, причем независимо от возраста и того, хороший персонаж или плохой. Мужские же носы и подбородки были и кривые и толстые и картошкой. Мужчины опять получили разнообразие во всей полноте, тогда как женщины все клоны друг друга с одинаковыми младенческими личиками. Главный аниматор Frozen Lino DiSalvo, даже попытался оправдаться заявлением о том, что якобы анимировать женских персонажей сложно, потому что они должны оставаться красивыми даже при выражении негативных эмоций. И конечно получил сразу волну критики в ответ в русле того, что главное в персонажах любого пола должна быть не красота, а человечность, живость и правдивость. Мир полон многогранных женщин с большими и маленькими носами и подбородками, и у некоторых даже есть монгольские щеки как у меня, и жизнь этих женщин отнюдь не нацелена на то, чтобы быть фоновым шумом для мужчин, и хотелось бы видеть отражение этой действительности в мультиках и кино.

Ж: И если уж говорить о феминистских исследованиях кинематографа, то мы должны упомянуть работу 1975 года Лоры Малви под названием “Визуальное удовольствие и нарративное кино”. Малви теоретизирует и вводит важное для теории кино и феминизма понятие — мужской взгляд (male gaze). В этой парадигме женщина всегда объект, а мужчина субъект — «носитель взгляда». Процесс видения делится на активный и пассивный: мужской и женский. Женские персонажи подчиняются схемам, навязанным более сильными персонажами, которые по определению всегда мужчины. Малви утверждает, что присутствие женских персонажей в классическом голливудском кино призвано работать против нарратива и приостанавливать или задерживать действие сюжета.

С: И знаешь, что самое обидное? Мы, женщины, социализированные через этот самый male gaze, действительно сами смотрим на мир через его призму, и среди критиков ведутся споры, возможно ли наличие female gaze вообще. Мне кажется единственный выход, это быть критичным и каждый раз сидя в кино, не просто потреблять картинку бездумно, но задавать себе вопрос: почему мне показывают именно это и именно таким образом. Конечно, так можно хорошенько подпортить себе субботний вечер в кино, но нужно понимать, что зрители играют далеко не последнюю роль в формировании продукта, ну так мне по крайней мере наивно хочется верить. И конечно, некий сдвиг в сторону улучшения мы видим, даже в статистических данных, и это не может не радовать.

Ж: Да, давайте смотреть на мир разнообразно, а еще задавать себе вопросы, почему, как, для чего. Без критического мышления, видения, культуры смотрения даже самая шедевральная картина - это набор штампов. На этом мы хотели бы завершить подкаст, посвященный тесту Бехдель.

С: До новой встречи!

Ж: Не забывайте делиться подкастом с друзьями и оставлять нам свои комментарии. До свидания!