

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА/THEORY AND HISTORY OF CULTURE, ART

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2025.157.86>

ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ В КИНЕМАТОГРАФЕ XXI ВЕКА НА ПРИМЕРЕ ПЕРСОНАЖЕЙ-УБИЙЦ. ЧАСТЬ I: 2000-2015 ГГ.

Научная статья

Сенцова К.А.^{1,*}

¹ORCID : 0009-0009-1226-8059;

¹Тюменский государственный университет, Тюмень, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (k.sentcova.media[at]gmail.com)

Аннотация

Визуализация культуры давно является не просто тенденцией в развитии общества, но нашей реальностью. Автор статьи исследует влияние персонажей женщин-убийц в кинематографе XXI века на социально-культурные изменения. В статье представлен краткий обзор на эволюцию репрезентации персонажей женщин-убийц в кино в контексте произошедших с 2000–2015 гг. событий в мире и кинематографе, последствия их влияния на наше настоящее. Статья состоит из двух частей. В первой части автор рассматривает временной промежуток с 2000–2015 гг., во второй части автор анализирует кинематограф 2016–2020 гг. Цель статьи: зафиксировать процесс изменения репрезентации персонажей женщин-убийц и последствия их влияния на наше настоящее.

Ключевые слова: массовая культура, кинематограф XXI века, культурология, социология, гендерные исследования.

FEMALE IMAGE IN XXI CENTURY CINEMATOGRAPHY ON THE EXAMPLE OF KILLER CHARACTERS.

PART I: 2000–2015

Research article

Sentsova K.A.^{1,*}

¹ORCID : 0009-0009-1226-8059;

¹Tyumen State University, Tyumen, Russian Federation

* Corresponding author (k.sentcova.media[at]gmail.com)

Abstract

Visualisation of culture has long been not just a tendency in the development of society, but our very reality. The author of the article explores the impact of female killer characters in XXI century cinema on socio-cultural changes. The article presents a summary of the evolution of the representation of female killer characters in cinema in the context of world and cinematic events that occurred from 2000 to 2015, and the consequences of their impact on our present. The paper consists of two parts. In the first part the author examines the time period from 2000 to 2015, in the second part the author analyses the cinematography of 2016–2020. The aim of the article: to record the process of changing representation of female killer characters and the consequences of their influence on our present.

Keywords: popular culture, XXI century cinema, cultural studies, sociology, gender studies.

Введение

Теоретические исследования об изменении места и роли женщины в современном мире постоянно подвергаются обновлению и переосмыслению. Это можно проследить не только через социокультурные нормы (стремление стереть гендерные рамки в профессиональных сферах, в том числе требования о равной оплате труда), но и через кинематограф. На протяжении уже более чем ста лет искусство кино является аудио-визуальным таймлайном социально-культурных проблем, с которыми сталкивается человечество и их решений. Цель статьи: предоставить краткий обзор киногероинь женщин-убийц и их влияние на социокультурные изменения в обществе в 20-е годы XXI века.

Чтобы доказать актуальность заявленной темы, обратимся к философам и культурологам. М. Хайдеггер в своей работе «Исток художественного творения» исследует вопрос о спасительной силе искусства и его способности стать новым истоком мышления [1]. Для Хайдеггера искусство — не прекрасный объект или форма развлечения, искусство — способ отражения и отслеживания глубоких аспектов человеческого существования и познания самих себя и окружающего мира. В этом контексте познания мира мы начинаем видеть искусство как событие, «становящееся значимым благодаря творческому акту» его творца.

Активным изучением философских подтекстов, скрытых в смыслах кино и кинематографическом опыте занимался французский философ Жиль Делез, который размышлял о теории и о концептах, вызвавших кино к жизни [2]. Для Делеза кинематограф — «особый способ восприятия и мышления», погрузившись в размышления, в которых мы сталкиваемся с новыми эстетическими и философскими возможностями, глубокими подтекстами и смыслами, что, в свою очередь, снова приводит нас к мысли о том, что «скрытые в кинематографическом искусстве смыслы обладают безграничной возможностью влиять и изменять человеческое восприятие реальности». Творцы выражают философские концепты своих произведений через визуальные образы, движения камер, игр со светом и построений композиции кадров, подталкивая зрителя интерпретировать мысли и идеи, заложенные автором в произведении. Каждый творец — человек, инициировавший диалог. Он может не знать ответов на все вопросы, но создает поле для

обсуждений глубинных тем и аспектов человеческого бытия. Кино — пространство для рассуждения, которое не только отражает реальность, но и обладает способностью трансформировать ее посредством эстетических форм, создавая после для осмыслиения новых граней сущего и новые возможности для мышления и восприятия окружающего мира.

В разные эпохи разные виды искусства выходили на первый план и сейчас мы находимся «в процессе визуализации культуры как таковой», где «интерпретатор становится важнее тех вещей, которые он интерпретирует» [3].

Образ женщины в кинематографе один из самых динамично развивающихся и спорных, постоянно подвергающийся изменению, переосмыслению и, как следствие, нахождению новых смыслов и интерпретаций. Как демонстрируют вышеупомянутые философы, кинематограф — искусство, наиболее точно передающее реальность, и я считаю, что именно через героинь женского пола можно проследить настоящие социокультурные изменения.

«Чтобы изменить экономическую и социальную и политическую структуру общества, мы должны отыскать новые мифы и новых героинь» [4].

Автор переносит фокус именно на персонажей женщин-убийц, так как это героини, которые находятся в оппозиции обществу и его традиционным ценностям. Героиня женщины-убийцы всегда отводит образ мужчины на второй план, что показывает нам трансформацию образа женщины не только в кино, но и в общественных социальных институтах. Именно через таких противоречивых персонажей, женщин, которые «не такие как все», становится заметна смена социокультурных парадигм в самом обществе. Также стоит пояснить, что объектом исследования является кинематограф именно США, так как Голливуд был и остается главной движущей силой кино, ловит каждый тренд, подстраивается под общественное настроение и, таким образом, выпускает актуальные фильмы. Мною был взят временной отрезок именно последних 20 лет, так как данная работа не претендует на то, чтобы быть кинолетописью, а имеет главную цель — зафиксировать процесс изменения репрезентации персонажей женщин-убийц и последствия их влияния на наше настоящее.

Методы и принципы исследования

Методологической основой исследования является анализ культурного пространства до XXI века, анализ эволюции образа персонажей женщин-убийц в кинематографе 2000–2021 годов. В работе также использованы искусствоведческий анализ, предполагающий кинематографический разбор для анализа образной природы художественных произведений; социологический метод, представляющий художественные произведения как социально обусловленные явления. Всего было проанализировано 70 фильмов, снятых в период с 2000–2020 гг. В работе использован гендерный подход, который предполагает анализ социальноисторических явлений с учетом фактора пола.

Обсуждение

Персонаж — собирательный, искусственно сконструированный герой (образ), отражающий представления отдельного автора, социальные нормы и боли своего времени. Женские персонажи убийцы — персонажи нетрадиционные, они всегда исключение из правил, у них есть резонанс, именно поэтому, несмотря на то, что их немного, почти каждая из них стала культовым персонажем. Персонаж всегда отражает то время, то эпоху, в которых были созданы. «Герой фильма — концентрированное выражение актуальных проблем своего времени» [5, С. 72].

На протяжении десятилетий происходит увеличение самостоятельности героинь. С древних времен женщинам отводились такие роли как хранительница семейного очага, жена, мать, дева в беде, богиня, роковая женщина [6, С. 174].

Это получило отражение в культуре и искусстве. Начиная с конца 60-х гг. ХХ в. это положение начало меняться, когда появляются такие персонажи как Бонни («Бонни и Клайд», 1967 г.) и Кэрри («Кэрри», 1976 г.). С конца 70-х гг. расширяется спектр жанров, в которых появляются центральные женские персонажи: роуд-муви, фантастика. Одним из главных толчков в сторону изменения образа женщины в кино становится феминизм второй волны. Визуализация женского образа в кино преломляется через актуальные проблемы, касающиеся роли женщины в обществе, такие как порицание, самореализация вне социальной роли жены и матери вне романтических отношений. Гендерные стереотипы любого времени — один из элементов создания образов и характеров.

Вернемся к началу XXI века. Ключевыми мировыми событиями, которые повлияли весь мир с 2007-2008 стали: теракт 11 сентября 2001 г. в США, войны в Афганистане (2001 г.) и Ираке (2003 г.), развитие интернета: появление Facebook (2004 г., принадлежит запрещенной на территории РФ организации Meta), YouTube (2005 г.), Twitter (2006 г.), ВКонтакте (2006 г.). В этот же период в Голливуде в 2000 г. Джулия Робертс стала первой среди представительниц женского пола получать гонорар в \$20 млн за фильм, а в этом же году также получила «Оскар» за роль в фильме «Эрин Брокович». Основанный на реальных событиях фильм рассказывает о матери-одиночке, которая противостоит огромной корпорации. После этого фильма можно с уверенностью заявить, что женским героям уже можно проявлять инициативу, быть умной и самостоятельной, противостоять корпорациям, однако насилие ей не дозволено. В 2003 г. героиня фильма «Молчание ягнят» (1990 г.) Кларисса Старлинг, сыгранная Джоди Фостер, была поставлена на шестое место в списке величайших героев кинематографа. В первую десятку вошла только одна женская героиня — Эллен Рипли из «Чужого» Ридли Скотта [7].

Мы видим, что в начале 00-х гг. кинематограф начинает больше ценить женщин, их работу, чем раньше. Среди персонажей женщин-убийц выделяются такие яркие героини как: Лара Крофт («Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001), Рокси Харт и Велма Келли «Чикаго» 2002г. (номинация на премию «Оскар» у первой и победа у второй), Эйлин Уорнос «Монстр» 2003г. («Оскар» за лучшую женскую роль) и Невеста «Убить Билла» 2003, 2004 гг. Как уже было отмечено выше, до начала 2000-х гг. мужчинам принадлежала монополия на насилие. Женские персонажи следовали представлению о роли женщин, их визуальная репрезентация в кино сексуализирована, но это не

отрицает тот факт, что это сильные, независимые героини, каждую из которых можно отнести к категории «боец», который проживает свою правду.

«Массовая культура — массивный экран, на котором могут быть спроектированы коллективная фантазия, тревоги, страхи и их последствия, и который показывает слепые пятна культуры, находит формы, проявляющие социально-травматический материал через искажение, защиту и маскировки» [8, С. 208].

В период с 2008–2015 гг. образ женщины-убийцы все дальше уходит от традиционных представлений о женственности. Появляются такие типы женщин как женщина-агрессор, подавитель (Эми Эллиот-Дэнн «Исчезнувшая»). Женский персонаж становится на один уровень с мужчиной, она такая же сильная и самостоятельная. При этом появляется тенденция к образам сильной женщины воина с материнскими инстинктами (раньше это были две абсолютно разные героини): Киттисс Эвердин «Голодные игры». Среди событий, оказавших влияние на изменения мира можно выделить: появление iPhone (2007 г.), экономический кризис (2008 г.), Барак Обама, первый чернокожий американский президент, вступает в должность (2009 г.), интернет — центр мировой культуры: появление Instagram (2010 г., принадлежит запрещенной на территории РФ организации Meta), бум супергеройского кино. В 2015 г. Пентагон заявил о принятии нового правила, разрешающего женщинам служить на передовых наземных боевых позициях. Также это период начала четвертой волны феминизма. Её основные акценты — это «проведение кампаний по расширению прав и возможностей женщин, интерсекциональность, использование интернет-инструментов» [9].

В 2013 г. Дженифер Ли получила «Оскар» за мультфильм «Холодное сердце» (где она является сценаристом и сорежиссером). Анимационных фильм рассказывает историю двух принцесс, высмеивая диснеевские стереотипы о принцессах и вводящий новый тип женского мультперсонажа. «Холодное сердце» стал международным хитом. Ли — первой женщиной-режиссером студии Walt Disney Pictures [7].

Одним из главных голливудских событий стал скандал с Харви Вайнштейном и популярность движения [#MeToo]. Кинофестивали массово начинают менять правила и регламенты, с целью прийти к гендерному равенству в киноиндустрии. В 2008 г. Кэтрин Бигелоу стала первой женщиной лауреатом-режиссером за фильм «Повелитель бури». В 2012 г. Уизерспун и кинопродюсер Бруна Папандреа создают кинокомпанию Pacific Standard, чья основная цель — создавать истории про женщин. Компания стала безумно успешной. На её счету такие фильмы и сериалы как: «Исчезнувшая», снятая по роману Гиллиан Флинн, «Дикая», основанная на травилоге Шерил Стрейд, «Красотки в бегах» и мини-сериал «Большая маленькая ложь».

Австралийская актриса Марго Робби вместе с мужем тоже создали свою продюсерскую компанию. Компания LuckyChap специализируется на фильмах о героях на грани нервного срыва, опасных и мстительных [10].

Они спродюсировали такие фильмы о женщинах-убийцах как: «Хищные птицы», «Тоня против всех», «Девушка, подающая надежды». Последние две картины были номинированы на Оскар в категории лучшая женская роль, а второй взял Оскар за сценарий. В 2015 г. Мэрил Стрип запустила «сценарную лабораторию» для женщин старше сорока [11].

Заключение

Женщины начинают создавать больше фильмов о женщинах, в частности, о женщинах-убийцах. Голливуд — машина, где для создания фильма начиная от идеи и до выхода фильма в прокат проходит в среднем 3-4 года. То есть, социальные изменения, зафиксированные кинематографом, выходят в массы с опозданием на несколько лет. Конечно, социум не меняется за один день и актуальность проблемы, скорее всего останется, но это нужно понимать для того, чтобы качественно проанализировать причинноследственные связи между событиями в мире и выходом того или иного фильма. Изменение женских образов в американском кино взаимосвязано с актуальными потребностями общества. Общественно-политические, социальные и культурологические нормы, догматы, процессы влияют на персонажей. Персонаж — конструктор, отражающий представления отдельного автора, социальные нормы и боли своего времени. Монополия на убийство больше не принадлежит мужчинам. Образ женщины-убийцы уходит от традиционных представлений о женственности. Мы видим тенденцию, что женщины начинают принимать более активное участие в создание кино, стоят в руководящих должностях. Женщины начинают делать успешное кино для и о женщинах. Функция кинематографа — трансляция социальных идей и гендерных стереотипов. Таким образом, сейчас женские персонажи выходят на первый план, потому что в обществе есть потребность на таких героинь.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование. Но рецензент или автор статьи предпочли не публиковать рецензию к этой статье в открытом доступе. Рецензия может быть предоставлена компетентным органам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are peer-reviewed. But the reviewer or the author of the article chose not to publish a review of this article in the public domain. The review can be provided to the competent authorities upon request.

Список литературы / References

1. Хайдеггер М. Исток художественного творения / М. Хайдеггер. — Москва: Академический проект, 2005. — 526 с.
2. Делёз Ж. Кино. Кино 1 Образ-Движение. Кино 2 Образ-Время / Ж. Делёз. — Москва: Ad Marginem, 2004. — 318 с.

3. Павлов А. Славой Жижек извращает идеологию. / А. Павлов // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. — 2013. — 1. — С. 251. — URL: <https://politconcept.sfedu.ru/2013.1/00.pdf> (дата обращения: 12.05.25).
4. Мердок М. Путешествие героини / М. Мердок. — Москва: Клуб Кастилия, 2018. — 240 с.
5. Салахиева-Талал Т. Психология в кино: создание героев и историй / Т. Салахиева-Талал. — Москва: Альпина нон-фикшн, 2019. — 354 с.
6. Демидова О.Р. Гендерные модели в культуре, или О философии мужского и женского / О.Р. Демидова, Е.А. Потехина. — Санкт-Петербург: Русская культура, 2022. — 174 с.
7. Солдатов Н. Фабрика грез и женский вопрос [Электронный ресурс] / Н. Солдатов // Коммерсант. — 2015. — URL: <https://www.kommersant.ru/doc/2748631>. (дата обращения: 12.05.25)
8. Mulvey L. Fetishism and Curiosity / L. Mulvey. — Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1996. — 288 p.
9. Abrahams J. Everything you wanted to know about fourth wave feminism – but were afraid to ask [Electronic source] / J. Abrahams // Prospect Magazine. — 2017. — URL: <https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/everything-wanted-know-fourth-wave-feminism>. (accessed: 12.05.25)
10. Как Шарлиз Терон сделала себя «Монстром». И еще 5 историй актрис, ставших продюсерами [Электронный ресурс] // Кинопоиск. — 2020. — URL: <https://www.kinopoisk.ru/media/article/4003252/>. (дата обращения: 12.05.25)
11. Савина А. Мерил Стрип откроет путь в кино для талантливых женщин-сценаристок и писательниц [Электронный ресурс] / А. Савина // Runyweb. — 2015. — URL: <http://www.runyweb.com/articles/culture/cinema/meryl-streep-funds-lab-for-women-screenwriters-over-40.html>. (дата обращения: 12.05.25)

Список литературы на английском языке / References in English

1. Xajdegger M. Istok xudozhestvennogo tvorenija [The Origin of the Work of Art] / M. Xajdegger. — Moscow: Akademicheskij proekt, 2005. — 526 p. [in Russian]
2. Delyoz Zh. Kino. Kino 1 Obraz-Dvizhenie. Kino 2 Obraz-Vremya [Cinema. Cinema 1 Image-Movement. Cinema 2 Image-Time] / Zh. Delyoz. — Moscow: Ad Marginem, 2004. — 318 p. [in Russian]
3. Pavlov A. Slavoj Žižek izvrashhaet ideologiyu [Slavoj Žižek pervert the Ideology]. / A. Pavlov // Journal of metadisciplinary research The Political Conceptology. — 2013. — 1. — P. 251. — URL: <https://politconcept.sfedu.ru/2013.1/00.pdf> (accessed: 12.05.25). [in Russian]
4. Merdok M. Puteshestvie geroini [The Heroine's Journey] / M. Merdok. — Moscow: Klub Kastaliya, 2018. — 240 p. [in Russian]
5. Salaxieva-Talal T. Psixologiya v kino: sozdanie geroev i istorij [Psychology in Film: Creating Characters and Stories] / T. Salaxieva-Talal. — Moscow: Al'pina non-fikshn, 2019. — 354 p. [in Russian]
6. Demidova O.R. Gendernye modeli v kul'ture, ili O filosofii muzhskogo i zhenskogo [Gender models in culture, OR About philosophy of male and female] / O.R. Demidova, E.A. Potexina. — Saint Petersburg: Russkaya kul'tura, 2022. — 174 p. [in Russian]
7. Soldatov N. Fabrika grez i zhenskij vopros [Dream Factory and the Women's Question] [Electronic source] / N. Soldatov // Kommersant. — 2015. — URL: <https://www.kommersant.ru/doc/2748631>. (accessed: 12.05.25) [in Russian]
8. Mulvey L. Fetishism and Curiosity / L. Mulvey. — Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1996. — 288 p.
9. Abrahams J. Everything you wanted to know about fourth wave feminism – but were afraid to ask [Electronic source] / J. Abrahams // Prospect Magazine. — 2017. — URL: <https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/everything-wanted-know-fourth-wave-feminism>. (accessed: 12.05.25)
10. Kak Sharliz Teron sdelala sebya «Monstrom». I eshe 5 istorij aktris, stavshix prodyuserami [How Charlize Theron made herself a "Monster". And 5 more stories of actresses who became producers] [Electronic source] // Kinopoisk. — 2020. — URL: <https://www.kinopoisk.ru/media/article/4003252/>. (accessed: 12.05.25) [in Russian]
11. Savina A. Meril Strip otkroet put' v kino dlya talantlivy'x zhenshhin-scenaristok i pisatel'nicz [Meryl Streep opens the way to cinema for talented female screenwriters and writers] [Electronic source] / A. Savina // Runyweb. — 2015. — URL: <http://www.runyweb.com/articles/culture/cinema/meryl-streep-funds-lab-for-women-screenwriters-over-40.html>. (accessed: 12.05.25) [in Russian]