

В.М. Сагаачева

магистрант кафедры кино и современного искусства

факультета истории искусства РГГУ

sagaacheva@gmail.com

ПРОБЛЕМА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА ЖАКА РИВЕТТА «ЖАННА ДЕВА»

Деконструкция мифов, исследование исторических фактов по монографиям медиевистов – то «поле», на котором работает режиссер, создавая свою картину о Жанне д'Арк. Авторский дискурс выявляется на визуальном уровне, где режиссер подчеркивает человеческую природу французской героини, обезличенной в сознании людей огромным количеством мифологических образов.

The deconstruction of myths, historical inquiry (monographs) of Medievalists is a "field", which allows a Director to his own vision of Joan of Arc. The author's discourse is detected at the visual level, when the Director considers the human traits of French heroine, in the minds of common people dispersed to the huge number of mythological images.

Ключевые слова: образ, миф, деконструкция, история, Жанна д'Арк

Keywords: image, myth, deconstruction, history, Joan of Arc

Начиная с конца XIX века многие кинематографисты разных стран обращались к теме Жанны д'Арк. Первые фильмы вышли во Франции: «Жанна д'Арк» Жоржа Ато 1898 г. и десятиминутная лента Жоржа Мельеса «Жанна д'Арк» 1900 г. Последняя представляла собой типичную киноиллюстрацию, созданную в привычной для режиссера стилистике сказки-феерии, с экранизацией наиболее эффектных сцен из жизни героини. Помимо Мельеса к фигуре Жанны д'Арк обращаются и другие известные режиссеры. Среди них Сесиль Демилль, Кард Теодор Дрейер, Виктор Флеминг, Роберто Росселлини и другие. Их картины заметно разнятся авторской манерой, временем создания и литературной основой, на которую опирались режиссеры. Как известно, картина Демилля «Жанна женщина» – это экранизация пьесы Шиллера «Орлеанская дева», «Жанна д'Арк» Флеминга является адаптацией пьесы Максвелла Андерсона «Жанна из Лотарингии». Росселлини и Премингер также обращались к художественным произведениям – сочинению Поля Клоделя «Жанна д'Арк на костре» и пьесе Бернарда Шоу «Святая Иоанна» соответственно. Особняком среди этих картин стоит пятичасовой фильм Жака Риветта «Жанна Дева» 1994 г. На мой взгляд, основной посыл режиссера в данной работе – представить портрет реального человека XV в. Сложность заключается в том, что по сути дела у нас нет этого реального образа – все, что мы имеем на данный момент, это укоренившиеся в сознании людей представление о Жанне как о святой, слышавшей голоса ангелов, или как о народной героини, освободившей свою страну от засилья англичан. Жанна – заложник мифов, которые сопровождали ее с самого появления на политической арене страны. Пророк, амазонка, пастушка, народная героиня и наконец святая – вот те основные образы, которые появлялись на протяжении пяти веков после смерти Жанны д'Арк¹.

В середине XX в. в историографии Жанны д'Арк начинается новый этап в изучении ее жизни и места в истории. Появляются научные труды, рассматривающие ее жизнь не через призму устоявшихся мнений или неподтвержденных гипотез, а непосредственно через работу с

© Сагаачева В.М., 2014

¹ Наиболее подробный свод образов Жанны д'Арк: Warner M. Joan of Arc: the Image of Female Heroism. University of California Press, 1981.

*В.М. Сагаачева Проблема репрезентации исторического лица
на примере фильма Жака Риветта «Жанна Дева»*

источниками XV в. Так, появляются работы Режи́н Перну², В.И. Райцеса³, Колетт Бон⁴ и других историков, которые в своих трудах начинают отделять реальное лицо от вымышленного. Такие специалисты, как Марина Уорнер и Колетт Бон, полностью посвятили свои работы реконструкции основных образов Девы, появившихся на протяжении пяти веков. Этот новый подход в изучении феномена Жанны д'Арк, несомненно, является важным как для медиевистики, так и истории в целом.

В связи с этим обращение режиссера к теме Жанны д'Арк с опорой на работы Режи́н Перну (о чем было сказано в интервью⁵) является логическим продолжением поиска ответов на вопрос – кем была французская девушка из Домреми.

Исторические монографии, безусловно, влияют на картину и задают ей форму, которой придерживается режиссер. В плане драматургии режиссер почти неотступно следует структуре работы Р.Перну. «Ослепительный и краткий путь Жанны состоит из двух этапов: год битв и год тюрьмы»⁶, – пишет историк в предисловии к книге. Именно на эти две части делит свой фильм Риветт – «Битва» и «Тюрьма». Также само название картины «Жанна Дева» отсылает нас к заметке историка о том, что Жанну никто из современников никогда не называл Жанной д'Арк, в основном Девой⁷ (*La pucelle*), что обыграно в фильме. Повествование в картине начинается также, как и в монографии, с приходом Жанны в Вокулер в мае 1428 г., когда она пытается встретиться с начальником гарнизона крепости Бодрикур. Фильм идет по хронологии событий из Жизни Девы и имеет датировки. В картине присутствуют кадры-вставки с точной датой или названием христианского праздника, который был в тот день. Это сближает фильм с историческими хрониками, тем самым придавая ему черты достоверности и историзма, к которым стремится режиссер.

Четко следуя «слову» исторических текстов, Риветт все-таки дает нам субъективный взгляд на фигуру Девы, иначе и не может быть в игровом кинематографе. Авторский дискурс лучше всего проявляется на визуальном уровне картины. Работа камеры, выбор актеров, декорации и костюмы наиболее точно передают ту идею, которую стремится выразить режиссер – открыть ее человеческий облик, отбросив все устоявшиеся представления о ней. Если рассматривать визуальную составляющую фильма, то стоит начать с режиссерской интерпретации внешнего облика Девы.

Как мы знаем, не осталось прижизненных портретов Жанны, но остались ее обрывочные «словесные» портреты, данные ее современниками. Вот один из них: «Жанна была высокой черноволосой девушкой, у нее, по словам герцога Алансонского, была красивая грудь и ласковый голос»⁸.

Риветт в данном случае отступает от исторических свидетельств и выбирает в качестве исполнительницы главной роли Сандрин Боннер – на момент съемок 27 летнюю актрису, чья внешность далека от заявленного описания, под категорию – среднестатистическая. В чертах ее лица нет экспрессии, которую мы видим у Марии Фальконетти в картине Дрейера «Страсти Жанны д'Арк» 1928 г. Она также не являет собой символ стойкости и мужества, воплощенные непрофессиональной актрисой Флоранс Делэй в картине Брессона «Процесс Жанны д'Арк» 1962 г. В фильме Риветта Боннер играет обычного человека, волею судьбы вставшего во главе военного отряда.

С помощью различных деталей режиссер придает портрету Жанны оригинальные черты, по-новому раскрывающие героя. Так, в сцене с платьем, которое преподнесли Жанне в качестве подарка, раскрывается женская сущность героини. Она с радостью принимает этот подарок и начинает ощущать ткань, попутно делая заметки о ее качестве. Эта сцена, несомненно, отсылает нас к

² Перну Р., Клэн М.-П. Жанна д'Арк. М., 1992.

³ Райцес В.И. Жанна д'Арк: Факты, легенды, гипотезы. СПб., 2003.

⁴ Beaune C. Jeanne d'Arc. Vérités et legends. P., 2008.

⁵ <http://www.youtube.com/watch?v=pStVA0nnVoQ&hd=1>

⁶ Перну Р.; Клэн М.-П. Жанна д'Арк. М., 1992. С. 3.

⁷ Там же. С.14.

⁸ Райцес В.И. Жанна д'Арк: Факты, легенды, гипотезы. СПб., 2003. С.37.

словам Жанны, данным на допросе в Руане: «На вопрос, научилась ли она в юношеском возрасте какому-нибудь ремеслу, она сказала, что научилась шить полотняное платье и прясть и не уступает в этом деле любой руанской женщине»⁹.

Режиссер возвращает персонаж в человеческое измерение: Жанна не является исключительным героем, или посланником Бога, здесь нет ни одного намека на сверхъестественное в ее деяниях. Наоборот, каждая деталь ее портрета раскрывает в ней черты обычного человека, которому присущи страхи, сомнения и эмоции. В первой же сцене битвы под Орлеаном Жанну ранят в плечо, и мы видим поток слез, которые она проливает от боли. Совсем в другом свете представлена та же самая сцена в фильме Бессона «Посланица: история Жанны д'Арк», где мужественная героиня в исполнении Миллы Йовович, не обращая внимание на рану, пытается вновь выйти на поле боя.

В сценах молитв режиссер в том же прозаическом ключе представляет Жанну: он не дает ни одного знака, который бы позволил говорить о ее связи с Богом. Когда она молится или просит у Бога помощи в битве, ее лицо не повернуто к небу, а слегка наклонено или просто опущено вниз, как у обычного молящегося в церкви.

Выбор сцен и эпизодов также выражает авторское отношение к образу Жанны д'Арк. Так, например, Риветт опускает сцены судебного заседания в Руане, на которых полностью построены картины Дрейера и Брессона. Его не интересует эта часть, в которой, как мы знаем, идет допрос церковников о жизни девушки с целью выявить божественный или дьявольский характер ее действий. Но при этом в фильме присутствует сцена допроса в Пуатье, которой уделено внимание в исторических монографиях Режи́н Перну. В Пуатье Жанна предстала перед особой комиссией, которой было поручено произвести тщательное расследование ее личности для того, чтобы в дальнейшем Королевский совет решил вопрос о ее допуске к войску. Это важная сцена с позиции истории, поскольку она объясняет длительный процесс принятия королевским двором миссии Жанны д'Арк. Этот эпизод логически продолжает начатую режиссером линию показа исторических событий, раскрывающих именно человеческий портрет девушки, а не героини или мученицы. В сцене допроса в Пуатье есть важная характеристика Жанны, данная на визуальном уровне. Мы видим, как она по-детски качает ногами в то время, как совет задает ей каверзные вопросы. Это подчеркивает ее эмоционально расслабленное состояние, и в то же время показывает, что перед нами сидит подросток семнадцати лет.

Раскрытие образа Жанны как обычной женщины, волею судеб надевшей мужское платье и вставшей в ряды воинов, дано на уровне построения мизансцен и работы с планами. Подавляющее большинство сцен с Жанной снято средним планом, где ее фигура ничуть не выделяется среди других. Она никогда не стоит над кем-то, здесь нет тех запоминающихся ракурсов Дрейера, подчеркивающих монументальность фигуры, как и нет крупных планов лица. Фигура девушки не доминирует и не подавляет других персонажей. В картине нет противопоставлений «Жанна и враги» или «личность и толпа». Она всегда показана в окружении других людей. Порой ее трудно заметить в батальных сценах. Это подчеркивает тот факт, что война ведется не одним человеком, а целым войском, среди которого и теряется фигура Жанны д'Арк. Подтверждение тому сцена осады Орлеана, где Жанна, снятая со спины, бежит позади других, как обычный воин.

В сцене коронации Карла в Реймском соборе Жанна также стоит в окружении двоих помощников, ничем не выделяясь среди них (рис. 1). Эта трактовка сцены сильно отличается от принятой в иконографии Жанны д'Арк изображения этого события. Так, например Жан-Огюст-Доминик Энгра в своей картине «Жанна д'Арк на коронации Карла VII в Реймсе» 1854 г. изображает Деву со знаменем в правой руке и с нимбом вокруг головы (рис. 2). У Энгра Жанна становится воплощением героизма и духовной силы. Той же концепции придерживается и Жюль Эжен Лене в своей картине 1889 г., где Дева стоит рядом с Карлом, держа знамя в руке и обращая свой взор в небо.

⁹ Процесс Жанны д'Арк. Материалы инквизиционного процесса. М., Альянс-Архо, 2008. С.35.

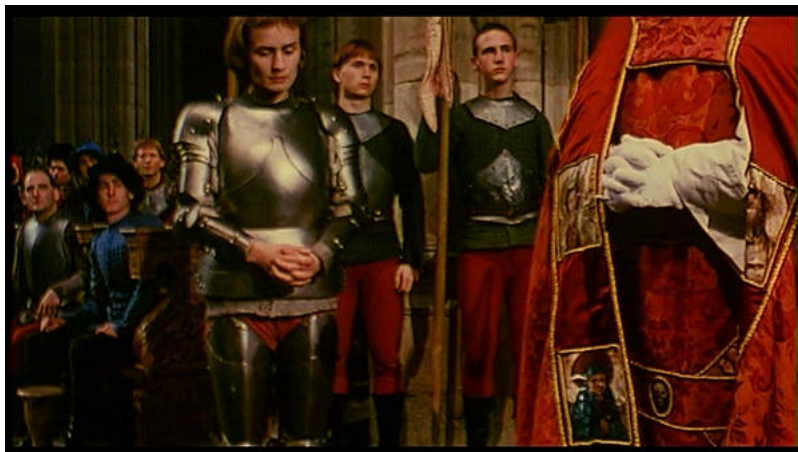

Рис. 1
Кадр из фильма «Жанна Дева»
(1994, реж. Ж.Риветт, Франция)

Рис. 2
Жан-Огюст-Доминик Энгер
«Жанна д'Арк на коронации Карла VII в Реймсе», 1854

Если продолжить проводить параллели между кинолентой и картинами, затрагивающими эпопею Жанны д'Арк, то можно найти множество визуальных соответствий: в костюмах героев, в построении некоторых сцен. В связи с тем, что Орлеанской девы развивалась в трех основных традиционных направлениях: Жанна-пастушка, коей являлись святые; Жанна – женщина-солдат в доспехах со знаменем и мечом; и, наконец, Жанна – святая на руанском костре¹⁰, нам сложно судить о том, как выглядел ее мужской костюм. Но при этом сохранились портреты Карла VII не только во время коронации, где он облачен в традиционную синюю мантию, но и в повседневной одежде. Портрет «Карла VII французского» 1445 г. руки Жана Фуке дает возможность художникам по костюмам фильма передать детали внешнего вида придворного человека XV в. (рис. 3-4). Обращение к работам Фуке – одного из основоположников искусства раннего Возрождения во Франции – дает богатый материал для изучения живописи XV в. Как известно, Фуке считается мастером книжной миниатюры. В частности, художнику принадлежат иллюстрации к «Большим Французским хроникам», в которых мы находим миниатюру 1458 г. «Осада норманнами замка Мелён». Расположение фигур в рамках картины, их амуниция и сам сюжет очень сильно напоминают нам сцену осады Парижа войсками Жанны д'Арк, в ходе которого, как сообщают историки¹¹, она была ранена стрелой, что также показано в фильме.

Длительность отдельных сцен, их детальная проработка, внимание к бытовым мелочам, как,

¹⁰ Перну Р., Клэн М.-П. Жанна д'Арк. М., 1992. С.410.

¹¹ Райцес В.И. Жанна д'Арк: Факты, легенды, гипотезы. Спб., 2003. С.157.

Рис. 3
Жан Фуке «Карл VII французский», 1445

Рис. 4
Кадр из фильма «Жанна Дева»
(1994, реж. Ж.Риветт, Франция)

например, в сцене одевания доспехов Жанны д'Арк или приготовление ужина во время похода, где нам показывают, как солдат разделывает тушу кролика. Все эти сцены не несут смысловой нагрузки в раскрытии образов, но они играют важную роль в создании условной реальности XV в. Это одна из главных целей, которую преследует автор в своей работе. Специалисты могут говорить о каких-то огрехах или неточностях в подаче материала, в деталях костюма или в деталях интерьера, но Риветт с маниакальной настойчивостью продолжает досконально, подробно показывать бытовые детали отдельных сцен. Вот мы видим, как глава города считает, сколько денег он может дать взаймы на вооружение войска, в другой сцене воины обсуждают план осады города. Военный быт показан во всех мелочах. И это работает на создание исторической правды, призванной в данном фильме раскрыть человеческое лицо героини, снять с нее наслоения мифов и различных устоявшихся в сознании людей образов.

Конечно, нужно заметить, что мы никогда не сможем смоделировать реальное историческое лицо посредством кинематографа, так как между объектом и картиной стоит огромный зазор в виде автора, времени, контекста и других различных условий. Но мы можем увидеть достойную попытку режиссера по-новому взглянуть на фигуру Жанны д'Арк, давно ставшей «местом памяти в истории Франции»¹². Деконструкция мифов, тщательная работа с историческими фактами и визуальными источниками рожают новую картину о Жанне д'Арк, которую прежде никто не видел. Это логическое завершение всех интерпретаций и трансформаций образов Девы, которой в конце XX в. позволили быть просто человеком, а не национальным героем или святой.

¹² Winock M. Jeanne d'Arc // Les lieux de mémoire / Sous la dir. de P.Nora. T. 3. P., 1992.

*В.М. Сагаачева Проблема репрезентации исторического лица
на примере фильма Жака Риветта «Жанна Дева»*

ФИЛЬМОГРАФИЯ

1. Казнь Жанны д'Арк / Exécution de Jeanne d'Arc (1898, реж. Ж. Ато, Франция), игр.
2. Жанна д'Арк / Jeanne d'Arc (1900, реж. Ж. Мельес, Франция), игр.
3. Жанна женщина / Joan the Woman (1917, реж. С. Демилль, США), игр.
4. Страсти Жанны д'Арк / La passion de Jeanne d'Arc (1928, реж. К.Т. Дрейер, Франция), игр.
5. Жанна д'Арк / Joan of Arc (1948, реж. В. Флеминг, США), игр.
6. Жанна д'Арк на костре / Giovanna d'Arco al rogo (1954, реж. Р. Росселини, Италия/Франция), игр.
7. Святая Жанна / Saint Joan (1957, реж. О. Премингер, США), игр.
8. Процесс Жанны д'Арк / Procès de Jeanne d'Arc (1962, реж. Р. Брессон, Франция), игр.
9. Посланница: история Жанны д'Арк / The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999, реж. Л. Бессон, Франция), игр.

ЛИТЕРАТУРА

1. Перну Р.; Клэн М.-П. Жанна д'Арк – М.: Прогресс, 1992.
2. Процесс Жанны д'Арк. Материалы инквизиционного процесса. М., 2008.
3. Райцес В.И. Жанна д'Арк: Факты, легенды, гипотезы. Спб., 2003.
4. Beaune C. Jeanne d'Arc. Vérités et legends. P., 2008.
5. Warner M. Joan of Arc: the Image of Female Heroism. University of California Press, 1981.
6. Winock M. Jeanne d'Arc // Les lieux de mémoire / Sous la dir. de P.Nora. T. 3. P., 1992.

REFERENCES

1. Pernu R., Claine M-P. Zhanna d'Ark [Jeanne d'Arc]. Moscow, Progress, 1992.
2. Process Zhanny d'Ark. Materialu inkvizicionnogo processa [Jeanne d'Arc: Documents of the Trial]. Moscow, 2008.
3. Raices V.I. Zhanna d'Ark: Fakty, legendy, gipotezy [Jeanne d'Arc: facts, legends and hypotheses]. Saint-Petersbourg, 2003.
4. Beaune C. Jeanne d'Arc. Vérités et legends. Paris, 2008.
5. Warner M. Joan of Arc: the Image of Female Heroism. University of California Press, 1981.
6. Winock M. "Jeanne d'Arc", in Les lieux de mémoire, Sous la dir. de P.Nora. T. 3. Paris, 1992.