

УДК 82-1/-9

*Бахтадзе Дарья Георгиевна,
магистр истории
Российский государственный гуманитарный университет
Россия, г. Москва
Научный руководитель: Кондаков И.В.,
д-р филос. н., канд. филол. наук, проф.
кафедры истории и теории культуры РГГУ*

КОМИКС ДЖО САККО “ПАЛЕСТИНА”, КАК РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРАВМЫ ДРУГОЙ КУЛЬТУРЫ

Автор статьи анализирует графический роман Джо Сакко «Палестина», освещая социокультурный и политический контекст создания этого комикса, а также приемы при создании его рисунка и рассуждает об «успешности» такой формы для описания травматических событий. Также важным аспектом анализа становится и сама фигура автора комикса, его работа с временем и пространством и их взаимодействием.

Ключевые слова: графический роман, травма, Палестино-израильский конфликт, комикс, репрезентация травмы

*Bakhtadze Darya Georgievna
Russian State University for Humanities
Russia, Moscow
Scientific tutor: Kondakov I.V.,*

*Doctor of philosophical sciences, candidate of philological sciences,
full professor Department of history and theory of Culture*

***JOE SACCO'S "PALESTINE " COMIC AS A REPRESENTATION OF THE
TRAUMA OF ANOTHER CULTURE***

The author analyzes Joe Sacco's graphic novel « Palestine », Highlighting the socio-cultural and political context of the creation of this comic, as well as techniques for creating its drawing, and discusses the " success » of this form for describing traumatic events. Another important aspect of the analysis is the figure of the comic book author, his work with time and space and their interaction.

Keywords: graphic novel, trauma, the Palestinian-Israeli conflict, comics, representation of trauma

Новости о конфликте на Ближнем Востоке и его жертвах периодически появляются в СМИ. Но для человека западной культуры эти столкновения могут показаться лишь еще одним из многочисленных конфликтов, еще одним проявлением бесконечной «войны цивилизаций». С другой стороны, сейчас хорошо известны подробности Второй мировой войны, преступлений национал-социализма и сталинизма, о Холокосте. Но связь событий полувековой давности с современными этно-религиозными и политическими конфликтами нам не всегда ясна, ровно как и их детали и нюансы, являющиеся частями этого единого исторического нарратива.

Эту связь точно уловил в своих графических романах Джо Сакко. Он сделал авторским приемом освещение международных конфликтов в форме комикса. Сакко не только неоднократно побывал в Палестине, но также был

свидетелем войны в Боснии. «Safe Area Goražde»¹ стал вторым бестселлером Джо Сакко после «Палестины»². В предисловии к «Safe Area Goražde» Сакко пишет, что на создание комикса его вдохновила, во-первых, поездка в Хан-Юнис вместе с журналистом Крисом Хеджсом, где они хотели посмотреть на последствия второй интифады. Вторым поводом стала книга Ноама Хомского «The Fateful Triangle: The United States, Israel and the Palestinians»³, в которой рассказывается о взаимоотношениях США, Израиля и палестинских арабов, а также описано убийство мирных жителей в 1956 году. Этого было достаточно, чтобы привлечь внимание Сакко. И во время подготовки к путешествию он обнаружил, что подобный 1956 году инцидент произошел в тоже время в нескольких километрах от Хан-Юниса, в Рафахе, на границе с Египтом. Так у Сакко появился двойной сюжет для его будущего графического романа. Но результат получился еще масштабнее, потому что он решил не ограничиваться изначально только второй интифадой, но использовать её, как основу для повествования о двух забытых эпизодах массовых убийств.

У «Палестины» немного другая цель: в основном это синхронное описание событий, которые происходили между двумя палестинскими восстаниями: Первой интифадой 1987-91 годах и интифадой Аль-Аксы 2000-05 годах. В то время как графический роман «Footnotes in Gaza»⁴ представляет собой эклектичную смесь из различных описаний, то в «Палестине» также Сакко не забывает и о прошедших событиях, которые привели к описываемой ситуации. Таким образом, комикс «Палестина» становится одним из самых полных

¹ Sacco J. Safe Area Gorazde: The War in Eastern Bosnia 1992-1995. WA: Fantagraphics, 2000. 240 p.

² Сакко Дж. Палестина. М.: Бумкнига, 2016. 292 с.

³ Chomsky N. Fateful Triangle: The United States, Israel, and the Palestinians. NY: South End Press, 1999. - 600 p.

⁴ Sacco J. Footnotes in Gaza / Joe Sacco. - NY: Metropolitan Books, 2009. - 432 p.

и точных описаний палестино-израильского конфликта и ситуации в Палестине на данный момент, который можно найти вне академического контекста. Сакко смог описать реальность повседневной жизни на оккупированных территориях, избегая при этом дебатов о политической ситуации и бессмысленных геополитических размышлений. Используя ту же стратегию конструирования нарратива, что и в «Footnotes in Gaza», он объединяет свидетельства обычных людей с важными официальными документами, интервью и докладами.

Сцены, что воспроизводит Сакко, оказывают на зрителя такое же воздействие, как если бы это было на самом деле. И это имеет решающее значение в понимании его комиксов; когда для описания ситуации не хватает слов, читателю приходится всматриваться в картинку, через которую жестокость и тяжелые условия жизни буквально сочатся наружу. В каком-то смысле читатель попадает в ловушку, также как и палестинцы оказываются в окружении стен и неопределенности.

Как было сказано выше, Сакко в своих графических романах использует фотографический материал для того, чтобы сделать свои рисунки как можно более подробными, чтобы дать картину повседневной жизни палестинцев, которая будет намного ближе к реальности, чем многие истории, транслируемые западными СМИ. Но доказать, что каждая деталь является фактической копией действительности практически невозможно. Поскольку большинство рисунков было сделано после поездки в Израиль и на оккупированные территории, Сакко иногда приходилось рисовать что-то или кого-то только на основе его воспоминаний, и он не скрывает этого от читателя. На первых страницах седьмой главы это самосознание всплывает в сцене, где Сакко и Самех навещают женщину, чей дом был поврежден штормом, поэтому каждый раз, когда начинается дождь, крыша дома течет. Когда персонаж Сакко спраши-

вает, может ли он сделать снимок, женщина неправильно его понимает и думает, что он хочет сфотографировать её. На следующей панели мы видим персонажа Сакко, делающего снимок протекающего потолка, и женщину, стоящую позади него и также смотрящую на потолок; изображение сделано будто с высоты птичьего полета. И хотя у Сакко не было фотографии женщины, его персонаж изображен вместе с ней на рисунке. И указывая на это, Сакко рассказывает читателю, что женщина могла бы выглядеть по-другому, а композиция могла быть и лучше⁵.

Это критическое отношение к собственным рисункам становится еще более очевидным в другом отличительном аспекте комикса. Приемы в изображении людей и ситуаций, упомянутые ранее, встречаются повсеместно на протяжении всего повествования, за исключением одного довольно важного аспекта, а именно самого Сакко. Все остальные персонажи представлены очень реалистично, чтобы показать разнообразие историй и людских судеб. Это резко контрастирует с довольно простым и даже примитивным образом, которым Сакко изображает своего персонажа. Его лицо изображено в максимально упрощенной манере в отличие от всех других персонажей комикса: две черточки бровей, очки, большие нос и рот. У него даже нет подбородка, а у уши – лишь две изогнутые линии.

Отказываясь от этих деталей, Сакко вводит в свои истории аспект универсальности, противопоставляя его разнообразию деталей в других частях комикса. Скотт МакКлауд говорит, что использование шаблонов и упрощений при изображении человеческого лица способствует идентификации между читателем и изображением, чем более стилизованным и мультяшным яв-

⁵ Сакко Дж. Палестина. М.: Бумкнига, 2016. С. 184.

ляется персонаж⁶. Такой же прием используется у Арта Шпигельмана в «Маус»е и Марджан Сатрапи в «Персеполис»е. Отказываясь рисовать лицо своего персонажа узнаваемым, Сакко делает его универсально привлекательным, какими являются Арти в «Маус»е и Марджан в «Персеполис»е. Здесь это лицо западного человека, который хочет выйти за рамки клише и в поисках правды, стоящей за десятилетним конфликтом.

Освещая палестино-израильский конфликт Сакко касается нескольких его аспектов, в частности религии, которая привлекает наибольшее внимание СМИ. Начиная с войны за независимость в 1948 году и вплоть до сегодняшней сегрегации, многие из истоков конфликта, так или иначе, связаны с религией, поэтому это очень сложная тема и непростой разговор. И Сакко находит альтернативное решение. Форма комикса предлагает новые возможности для описания действительности, а использование иронии – менее тяжелое с ней знакомство.

В довольно успешной попытке МакКлауда дать определение комиксам, как жанру, говорится о симбиозе между формой и вовлечением читателя в повествование. По его словам, комиксы - «сопоставленные в определенном порядке графические и прочие изображения, призванные передать информации и/или вызвать у зрителя эстетический отклик»⁷. В случае Сакко, этот эстетический ответ получает дополнительное измерение, поскольку его комиксы выходят за пределы эстетики в область журналистики. Предвзятый западный человек, упомянутый ранее, появляется вновь, и, кажется сперва он испытывает трудности при попытке применить свои журналистские навыки в условиях другой, незападной культуры. Персонажу Сакко особенно не по се-

⁶ Цит. по Макклауд Ск. Понимание комикса. Невидимое искусство. М.: Белое яблоко, 2016. С. 15-17.

⁷ Макклауд Ск. Понимание комикса. Невидимое искусство. М.: Белое яблоко, 2016. С. 9.

бе в его встречах с ближневосточными женщинами. Хотя, конечно, в одной из частей пятой главы «Женщины» и «Хиджаб», встречаются совершенно разные типы: от ортодоксально религиозных до ярых феминисток.

В части «Женщины» он рассказывает о группе радикальных феминисток – Палестинской Федерации комитетов по правам женщин, их яростных спорах, разговоры об эмансипации арабских женщин, защите их прав и свобод в исламской культуре. Эти женщины получили университетское образование и Сакко легко находит с ними общий язык: «... здорово конечно, общаться с феминистками, у нас у всех университетские степени, мы на одной волне, можем договаривать друг за другом фразы...»⁸.

Тогда он показывает на огромную пропасть между этими эмансипированными феминистками и большинством арабских женщин. Это различие Сакко показывает, никогда не изображая вместе две эти полярные группы. Формально и визуально разделяя эти два типа женщин, Сакко обращает внимание на исключительное положение феминисток.

Оппозиция между Востоком и Западом, между арабским и европейским миром, достигает своего максимума на первой странице части «Хиджаб», где персонаж Сакко изображен в окружении арабских женщин в платках, повернутых к нему спиной. Он предполагает, что за закрытыми платками лицами и телами, совершенно отсутствуют какие-то личностные и индивидуальные качества. В отличие от западной женщины, демонстрирующей достаточно оголенного тела, иногда меняющей свою внешность, это постоянство внешнего вида восточной женщины, подразумевает, что их индивидуальность почти стерта или отсутствует: «Будем откровенны, я с Запада, я посмотрелся на ноги, оранжевые волосы и тому подобные модные выходки...Но этот при-

⁸ Сакко Дж. Палестина. М.: Бумкнига, 2016. С. 137

кид...Это просто что-то...Я теряюсь...Женщины в нем превращаются в пустые силуэты...Будто бредущие по тротуары голуби...»⁹.

Сакко утверждает, что оставил работу журналиста, потому что хотел написать больше о контексте и первопричинах палестино-израильского конфликта, и что это было невозможно, если бы он работал, как обычный журналист. Читая «Палестину» и «Footnotes in Gaza», сразу заметна эта разница между тем, что сделал Сакко и обычной работой журналиста: это не просто репортаж для газеты или журнала, где требуются свежие и актуальные новости. Совмещая художественно-эстетические возможности комикса и свой навык журналистской работы, Сакко удается дать всеобъемлющую картину этого многолетнего конфликта на понятном для человека европейской культуры языке. Собирая повествование из набора второстепенных историй палестинцев, и даже нескольких израильтян, он добавляет свои личные впечатления и оценку. И, что немаловажно, опирается на официальные источники, нормативно-правовые документы, материалы архивов U.N. в Нью-Йорке. И даже берет интервью у нескольких израильских военных. Умело сочетая эти разнообразные источники Сакко создает картину сложной и разнообразной палестинской жизни, и памяти.

Поставив своего персонажа на первый план, Сакко одновременно показывает, что это не просто набор интервью, их голоса и память, но и его собственный опыт. В предисловии к «Footnotes in Gaza» он явственно указывает на эту деталь. Персонаж Сакко символизирует одновременно несколько характеров, из которых журналист, карикатурист и простой персонаж являются самыми важными, что в значительной степени отражает самого Джо Сакко.

⁹ Там же. С. 137 .

Важнейшим же достижением Сакко в «Палестине» и других комиксах, является то, что он сумел создать такой нарратив о «чужом» событии, который способен перенести такие трудные для восприятия темы, как война и оккупация, в другую культуру. Когда для большинства населения западного мира война – это часть уже давно случившейся истории, или конфликт за много тысяч километров, такое смещение фокуса с почитания и памяти о жертвах и свидетелях, на происходящие в настоящем времени, очень важно. Главным достижением является то, как ему удалось адаптировать и передать воспоминания о военных действиях, записанные в процессе интервью, от свидетелей-палестинцев к читателю-европейцу. Таким образом, ему удастся перевести воздействие войны и оккупации из одной культуры в другую.

Использованные источники:

1. Макклауд Ск. Понимание комикса. Невидимое искусство / Скотт Макклауд; пер. с англ. В. Шевченко. - М.: Белое яблоко, 2016 - 216 с.
2. Сакко Дж. Палестина. / Джо Сакко; пер. с англ. под общ. ред. В. Шевченко. - М.: Бумкнига, 2016. - 292 с.
3. Сатрапи М. Персеполис / Маржан Сатрапи; пер. с англ. под общ. ред. А. Зайцева. - М.: Бумкнига, 2014. - 356 с.
4. Шпигельман А. Маус. / А. Шпигельман; пер. с англ. под общ. ред. В. Шевченко. – М.: Corpus, 2013. - 296 с.
5. Chomsky N. Fateful Triangle: The United States, Israel, and the Palestinians. - NY: South End Press, 1999. - 600 p.

6. Sacco J. Footnotes in Gaza / Joe Sacco. - NY: Metropolitan Books, 2009. - 432 p.
1. Sacco J. Safe Area Gorazde: The War in Eastern Bosnia 1992-1995 / Joe Sacco. - WA: Fantagraphics, 2000. - 240 p.