

Наталья БРЖЕСТОВСКАЯ

Июль 2015: столица кино — Одесса

Когда в этот раз открывался шестой по счету Одесский международный кинофестиваль, мне вспомнился год 2010-й, когда большое кино только вступало в Одессу.

Сколько тогда по этому случаю было недоверия и скептицизма, сомнений и споров. Уж слишком быстро все закрутилось и стало неожиданностью для города, для одесситов. И приз-де не первичен, и монополю на Дюка никому не отдадим, и инициатива не одесская, от прильших исходит. И не время. И не посововетались ни с кем. И пройдет год-другой, заглохнет все, как пить дать. А что самим бы никогда не потянуть фестиваль такого уровня и масштаба — дело было десятое.

Затем были новые упреки: как же так, кинопроизводство в Украине стоит, кинофабрики медленно умирают, а мы тут "фестивалими" и чужой кинопродукцией своего зрителя кормим, вместо того чтобы отечественное кино возрождать.

А год назад на организаторов кинофеста сыпались другие обвинения: до кино ли теперь, когда в стране война, мобилизация, тысячи переселенцев и кризис? До фестивалей ли?

И, наверное, только упорство, стойкий характер и огромная вера основателя и лидера ОМКФ Виктории Тигипко в то, что без кино, без искусства, без культуры шансов выжить у города и у страны на порядок меньше, помогли фестивалю выстоять.

Теперь же, оглядываясь назад, нельзя не признать, что тот год основания ОМКФ был, оказывается, наиболее благополучным в плане культурных проектов, а небо над Украиной — еще мирным.

Но Одесский кинофестиваль не только устоял за эти годы, но и вырос, "возмужал", обрел статусность и лицо, не уронив высокой планки, взятой на старте. И с каждым годом все ярче и достойнее украинские кинематографисты представляют на фестивале национальный кинопродукт.

Как сложно в сегодняшних реалиях было не растерять достигнутое, не отказаться ни от одного из направлений работы ОМКФ, знает только его небольшая команда единомышленников.

Вот и в этот раз вопреки кризисам, валютному курсу и сложной политической ситуации все девять дней фестиваля работали профессиональные секции киноиндустрии и кинорынка, шло обучение учащихся летней киношколы, обсуждались кинопроекты, работали мастер-классы. Мало того, в этом году был запущен новый проект: сценарный практикум "Terrarium".

Но главное — это, конечно, кино. Зрители (их было, по подсчетам, в этом году около 120 тысяч) смогли посмотреть новинки мирового и отечественного кинематографа, которые на протяжении целого года тщательно отбирала селективная комиссия ОМКФ на ведущих кинофестивалях в Каннах, Берлине, Венеции.

Из 530 кинолент из 75 стран, поданных на участие в международной конкурсной программе ОМКФ — 2015, было отобрано 12 фильмов, боровшихся за Гран-при — "Золотого Дюка": производства США, Великобритании, Израиля, Турции, России, Колумбии, Хорватии, Ирана, Франции, Дании и Украины. Два фильма украинского производства были представлены одновременно в международном и национальном конкурсах ОМКФ. Это поэтическое кино "Песнь песней" украинско-немецкого режиссера Евы Нейман по мотивам одноименного рассказа Шолом-Алейхема и психологический триллер Анатолия Матешко "Плен". Всего же в национальной конкурсной программе было представлено 24 фильма: 6 полнометражных и 18 короткометражных лент.

Как подчеркнули, представляя украинское кино на фестивале, организаторы конкурса, "украинские полные метры: каждый — на вес золота. Каждый — родной. Разрываясь между желанием найти пророков в своём Отечестве и собственной взыскательностью, мы всматриваемся в каждый из них с пристрастием и надеждой". Это ли не достижение отечественного кинематографа, выживающего не благодаря, а вопреки в наши ох, какие непростые времена? Такой же неожиданной радостью было видеть, как во время показа украинских короткометражек отнюдь не маленький синий зал фестивального центра "Родина" (516 мест) лопался от зрителей и не мог вместить около сотни желающих попасть на кинопросмотр, даже сидя на ступеньках.

Наряду с конкурсными фильмами были еще звездные гала-премьеры, фестиваль фестивалей, украинская ретроспектива "Одесса в огне: оккупация/освобождение", ретроспектива фильмов классика ирландского национального кино Джима Шеридана. Все 9 дней — громкие показы, волнующие события, яркие имена.

Вопреки прогнозам удалось заполучить в Одессу мировых кинознаменитостей. Джим Шеридан, шестикратный номинант на премию

"Оскар" и обладатель многочисленных международных наград, лично открывал свою персональную ретроспективу в рамках ОМКФ.

Президент Польской и член Европейской киноакадемий, создатель независимого кино в Польше и успешный продюсер Дариуш Яблонски в рамках летней киношколы провел мастер-класс для начинающих продюсеров и режиссеров из Восточной Европы.

Прочитал лекцию известный американский режиссер и оscarовский номинант Даррен Аронофски, чей последний нашумевший фильм "Ной" только вышел на экраны. Он же представил в Одессе свою картину "Реквием по мечте", попавшую в список лучших мировых фильмов. Этот показ и ряд других кинопросмотров состоялся в импровизированном кинотеатре под открытым небом на Ланжероновском спуске, постоянной локацией фестиваля, бесплатно для всех желающих.

А почетный гость кинофестиваля, директор Каннского МКФ и Института Люмьер Тьерри Фремо лично представил программу "Люмьер!" в честь 120-летия кинематографа. Альманах из 98 отреставрированных фильмов братьев Луи и Огюста Люмьеров, снятых на рубеже XIX и XX столетий, был показан впервые после каннской премьеры.

Залы фестивального дворца (театра музыкальной комедии) и фестивального центра "Родина" все девять дней были под завязку заполнены зрителями, как заполнены до отказа были в эти дни гостиницы и летние площадки кафе. Атмосфера кинопраздника вылилась на улицы, площади и скверы.

Девять дней одного года в Одессе. Они стали незабываемыми и для жителей города, и для его гостей, для всех, кто так или иначе соприкоснулся с фестивалем, стал его зрителем или участником.

Наиболее впечатляющим был показ орпегии на Потемкинской лестнице экспериментального фильма 1929 года одного из пионеров документального кино Дзиги Вертова "Человек с киноаппаратом". Урбанистический калейдоскоп без титров, сценария, без декораций и актеров, который посмотрели в этот вечер 15 тысяч зрителей ОМКФ, Вертов (Давид Кауфман) снимал вместе со своим братом кинооператором Михаилом Кауфманом на протяжении четырех лет на улицах Киева, Москвы и Одессы.

Воспринятая современниками как "кинохулиганство", лента получила новое рождение в 60-е годы. А год назад, в 2014 году, "Человек с киноаппаратом" возглавил топ-50 документальных мировых шедевров по версии британского журнала о кино "Sight and Sound".

Как уже принято, картина сопровождалась оркестровой музыкой. Но на этот раз представлять музыкальное оформление классического немого фильма взялся один из лучших авторов оригинальной музыки к произведениям мирового кино британский композитор Майкл Найман вместе со своим камерным оркестром "Майкл Найман бэнд".

Все 68 минут фильма музыка maestro держала зрителей в напряжении в соответствии с заданным жестким ритмом жизни большого города. Когда же ушли финальные кадры и зрители, аплодируя, собрались расходиться, на экране появился титр "... и вдруг...". Это и в самом деле был неожиданный ход. На уже было погасшем экране возникли легендарные кадры "Броненосца Потемкин", снятые на Потемкинской лестнице, в неслыханном ранее музыкальном сопровождении оркестра Майкла Наймана. Впервые воочию увидев Потемкинскую лестницу в Одессе, Найман назвал ее "самой узнаваемой локацией мирового кинематографа" и сделал такой своеобразный подарок зрителям и городу. И Лестнице, ставшей мировой знаменитостью теперь уже официально.

Ведь несколькими часами ранее, днем того же дня, гордости Одессы — Потемкинской ле-

стнице — был присвоен статус "Сокровище европейской кинокультуры". Установка памятного знака Европейской киноакадемии на одном из пролетов лестницы — факт знаменательный и исключительный. Это подчеркнули в своих выступлениях на торжественной церемонии член совета Европейской киноакадемии Марек Розенбаум и посол Великобритании в Украине Саймон Смит, немало поспособствовавший приезду в Одессу Майкла Наймана.

На церемонии открытия ОМКФ — 2015 британский композитор и дирижер был отмечен первой наградой фестиваля: Найман получил из рук Виктории Тигипко "Золотого Дюка" "За вклад в киноискусство" и сыграл для зрителей несколько собственных композиций.

Фильм-открытие фестиваля — сюрреалистическая лента "Реальность" французского режиссера Квентина Дюппе — задал тон всей кинопрограмме ОМКФ — 2015, настроил на

Крепкие молодые еврейские мужчины делают черную страшную работу в крематории, зная, что и их поздней ждет та же участь. Но и в этих нечеловеческих условиях есть место человеческим чувствам — состраданию и мужеству.

Герои ленты "Зенит" хорватского режиссера Далибора Матанича — жители двух балканских сел, живущие под гнетом прошлого; война оставила неизгладимые раны в их сердцах и душах. Но, преодолевая проблемы межэтнических конфликтов и враждебности, они следуют зову сердца. Вечная история любви и ненависти, со времен Ромео и Джульетты.

Мрачны оказались и фильмы, развивающие тему суицида: датская лента "Бридженд" Йеппе Ронде о целой серии самоубийств подростков в провинции Уэльса, где лет 30 назад закрыли угольные шахты, что привело к тотальному упадку; и "Убрать из друзей" режиссера Лео Габриадзе о том, как общение в социальных сетях превращается в кошмар с предсказуемым страшным концом всех участников этой полурасовой "скайп-конференции".

Странный, доведенный до абсурда мир в недалеком будущем представил греческий режиссер Йоргас Лантимос, которого можно заслуженно назвать последователем Луиса Бюнуэля. Правила жизни Города будущего, о котором повествуют создатели ленты, обескураживают: в тоталитарном обществе нет места одиноким, разведенным или овдовевшим людям. Их отлавливают, помещают в Отель и дают срок — 45 дней, в течение которого они должны обзавестись парой. В противном случае их превратят в животных, правда, на собственный выбор, и отправят в Лес. Выбор главного героя пал на... лобстера — живет долго и размножается до конца жизни. Чего уж там: подводная жизнь морского жителя кажется куда выигрышней этого регламентированного до мельчайших деталей откровенного и шокирующего мира людей, где членовредительство — рядовой эпизод. Пробуждая в нем и вкусив сей кинематографический изыск, зрители с удовольствием возвращаются в привычную реку жизни.

Свежий срез представленных кинолент показывает — отдохнуть в кино нам не удастся, не этого от нас хотят авторы кинолент. Фильмы преимущественно мрачного содержания будоражат и тревожат. Но оттого, возможно, нам более близки простые и трогательные истории, в которых есть место любви, дружбе, трогательным человеческим отношениям, на которых и держится наш такой хрупкий мир. Именно такой фильм — "Ан" японского режиссера Наоми Кавасае — припасли на закрытие организаторы фестиваля. Его представляли исполнительница главной роли, как ее представили на вечеру — "японское национальное достояние", 72-летняя Кири Кики, специально прилетевшая по этому случаю в Одессу, и киновед Дуреан Сукегава.

Таковыми же соображениями, видимо, руководствовало и жюри фестиваля, международное и национальное, единодушно отдав голоса одному (неслыханное дело!) фильму. Украинская лента "Песнь песней" немецко-украинского режиссера Евы Нейман получила сразу два "Золотых Дюка" — в номинациях "Лучший украинский фильм" и "Лучший фильм международной программы" по версии жюри. Трогательная история любви двух подростков в еврейском местечке в начале прошлого века и прекрасная операторская работа никого не оставили равнодушным.

А зрители путем голосования единодушно присудили гран-при фестиваля дебютной картине турецкого режиссера Дениз Гамзе Эргювен "Мустанг". Эта же лента получила приз за лучшую режиссуру. Зрительские симпатии были на стороне пяти сестричек-подростков, которых после смерти родителей увозят в деревню на севере Турции и воспитывают дядя и бабушка. Судьба девочек заранее предreshена. Что выходит из их стремления жить в мире без предрассудков в условиях традиционного уклада жизни, и предстояло узнать зрителям.

На церемонии закрытия еще одного "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство автор самого титулованного украинского фильма "Племя" Мирослав Слобошпицкий вручил американскому режиссеру Даррену Аронофски. Поднявшись на сцену, почетный гость ОМКФ — 2015 не без удовольствия заметил: "Теперь, когда я получил приз за вклад в кинематограф, я уйду на пенсию, перееду в Одессу, куплю дом на пляже и буду устраивать вечеринки следующие 40 лет. У вас прекрасная страна и город, и я счастлив, что у меня есть украинские корни". Что ж, если титулованный кинематографист с берегов Гудзона мечтает, как некогда мечтал Исаак Бабель, провести остаток дней, греясь на солнышке в Одессе, это лишь подтверждает, что идея с кинофестивалем на берегу Черного моря была очень даже верной и еще долго будет приносить нам свои плоды.

Исполнитель главной роли Владимир Горянский, представлявший фильм, заметил: "Сейчас как будто норма — они там убивают, воюют, а у нас тут жизнь и всё, в общем, неплохо. Но нельзя привыкать к войне. И нельзя молчать о том, что сегодня происходит. Нужно говорить, нужно писать, нужно снимать фильмы".

Еще две ленты на военную тему. Первая — "Сын Саула" венгерского режиссера Ласло Немеша: о зондеркоманде в Освенциме. Немыслимая по жестокости история об узниках концлагеря, вынужденных участвовать в массовом уничтожении нацистами заключенных.