45-й Международный кинофестиваль кинооператорского искусства Manaki Brothers

Михаил Житомирский

В предыдущих номерах журнала уже публиковалась информация о Международном кинофестивале Manaki Brothers, который проводится с 1979 года и является старейшим в мире фестивалем, посвященным мастерству кинооператоров. Личностями, вдохновившими благодарных потомков-кинематографистов на организацию этого фестиваля, стали братья Манаки – Янаки (1878-1954) и Милтон (1880-1964). Хотя было бы логичным предположить, что принадлежали они к одному из народов Югославии, если не по национальности, то по рождению, но нет – родились и выросли они в Греции, а вот свой первый кинофильм сняли в маленьком городке Битола, который раньше вместе с Македонией входил в состав Югославии, а после распада оной стал частью Республики Северная Македония (так теперь называется страна, которая до 12 февраля 2019 года была просто Македонией).

Появление братьев Манаки в Битоле и снятые там фильмы, надо полагать, дали стимул развитию кинематографа в этом регионе, где братьев Манаки очень чтут. В городе есть кинотеатр их имени, а у входа в Культурный центр Битолы установлен памятник Милтону Манаки.

Читатели MediaVision, вероятно, хорошо помнят, что журнал долго и успешно сотрудничал с другим подобным кинофестивалем – Camerimage, который проводится в Польше, позиционирует себя как исключительно творческое событие, не имеющее ничего общего с политикой и политиками, но оказалось, что это не совсем так. Во всяком случае, сотрудничество пришлось поставить на паузу (надеюсь, именно на паузу, а не на «стоп»), но, как известно, «природа не терпит пустоты», и мне хотелось найти нечто похожее. И вот в прошлом году друзья из компании Leitz Cine подсказали мне обратить внимание на фестиваль в Битоле, отрекомендовав его как очень интересный, с дружеской камерной атмосферой, привлекающий известных мастеров киносъемки.

Опуская все подробности переговоров с организаторами, скажу, что в итоге все получилось как нельзя лучше, сотрудничество состоялось, и период с 21 по 27 сентября я провел в Битоле на 45-м международном кинооператорском фестивале Manaki Brothers, открыв для себя и это событие, и Битолу, и Северную Македонию в целом. Ниже делюсь своими впечатлениями от фестиваля.

Все мероприятия, включенные в программу, были разделены между тремя локациями – Культурным центром (главная локация), кинотеатром Manaki Cinema и Домом офицеров.

Фестиваль открылся 21 сентября, в субботу, когда вечером состоялся променад по красной дорожке и фотографирование у официального баннера, за чем последовала торжественная церемония открытия. На ней выступил директор фестиваля Симеон Дамевски, после чего награду «За

Памятник Милтону Манаки у входа в Культурный центр Битолы

Кинотеатр Manaki Cinema

Директор фестиваля Симеон Дамевски

достижения всей жизни» в виде «Золотой Камеры 300» вручили признанному мастеру, кинооператору-постановщику Бруно Дельбонелю. Далее «Специальную Золотую Камеру 300» за выдающийся вклад в искусство мирового кинематографа из рук мэра Битолы Тони Коньяновски получила известная польская кинематографистка, кинооператор, режиссер и педагог Иоланта Дылевска. И третьим лауреатом специальной награды, которого тоже чествовали в этот вечер, стал Димитар Грбевски – македонский монтажер, а впоследствии профессор факультета драматических искусств Университета в Скопье, отделения видео- и телемонтажа, где и работал до выхода на пенсию в 2011 году. Он удостоился награды «Большая звезда македонского кино», которую присудила Македонская Ассоциация профессионалов кино MFPA (Macedonian Film Professionals Association).

Завершился вечер показом первого фильма, участвующего в главном конкурсе. Это картина «Партенопа» (Parthenope) итальянского режиссера Паоло Соррентино с Селестой Далла Порта, Гэри Олдманом и Стефанией Сандрелли в главных ролях, премьера которой состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале. Оператором-постановщиком выступила Дарья Д'Антонио.

Скажу честно, досмотреть фильм до конца не получилось. Ни красота актрисы, игравшей главную героиню, ни мастерство Гэри Олдмана, ни великолепная работа операторской группы не спасли картину. Но она запомнилась яркими сочными кадрами, как панорамами, так и крупными планами.

Воскресенье для меня началось с просмотра в кинотеатре Manaki Brothers документальной картины под названием Otro Sol, что переводится с испанского как «Другое солнце». Фильм создан совместно чилийскими, французскими и бельгийскими кинематографистами, сняли его в качестве операторов Андрес Жордан и Матье Годе. Это был один из немногих, возможно, единственный в программе кинофестиваля фильм, снятый на 16-мм кинопленку, что придало изображению определенный хроникальный стиль, соответствовавший показанной в картине истории.

Далее в Культурном центре состоялся показ игровой ленты «Девушка с иглой» (The girl with the needle), тоже заявленного в главном конкурсе. Картина – результат совместного производства Дании, Польши и Швеции. Оператором-постановщиком был Михал Дымек, режиссером – Магнус фон Хорн. Фильм черно-белый, что вполне соответствует разворачивающимся на экране событиям. Впечатляют крупные планы, чередующиеся с общими планами городских улиц времен I Мировой войны. Статичные планы удачно сменяются точным выверенным движением камеры.

И последним фильмом, который удалось посмотреть в воскресенье, стал «Зона интереса» (The zone of interest) режиссера Йонатана Глейзера и оператора-постановщика Лукаша Жала. Фильм тоже участвовал в главном конкурсе. Картина не нова – это совместный британо-польско-американский проект, дебютировавший в 2023 году, и уже успевший поучаствовать во многих кинофестивалях. С точки зрения съемки фильм интересен тем, что снимался на той же улице в Аушвице, где находился дом прототипа главного персонажа и его семьи, только буквально в сотне

Лауреат «Золотой Камеры 300» Бруно Дельбоннель

Обладатель «Специальной Золотой Камеры 300» Иоланта Дылевска и мэр Битолы Тони Коньяновски

Кадр из картины «Девушка с иглой»

«Зона интереса» – соседство с лагерем смерти не омрачает жизнь семьи его коменданта

метров от него. Чтобы воссоздать обстановку тех времен, когда действовал лагерь смерти Освенцим, как в доме и во дворе, так и вокруг дома, была проделана большая работа, поэтому все смотрится так, как будто за оградой мирно живущей семьи начальника лагеря действительно находится концлагерь, трубы крематория которого неустанно дымят.

Кадр из фильма «Черный пес»

На следующий день много интересного о процессе съемки фильма и примененных технических решениях рассказал на презентации технический специалист по цифровому изображению (Digital Imaging Specialist – DIT) Кшиштоф Влодарчик. Пересказывать здесь не буду – это заслуживает отдельной статьи, которая, надеюсь, со временем появится в одном из номеров журнала.

По окончании презентации здесь же – в кинотеатре Manaki Brothers – состоялся показ первой работы в категории короткометражных фильмов. И снова останавливаться не буду, поскольку ни одна из картин, как говорится, не

Кадр из фильма «Обещанная земля»

зацепила. Уже много лет при просмотре документального кино у меня возникает ощущение, что кинематографистов этого жанра ничто позитивное вообще не интересует. Только темная сторона жизни, и чем темнее, тем лучше.

Зато отличным завершением этого кинематографического дня стали показанные одна за другой картины «Черный пес» и «Обещанная земля». Первая из них – это работа китайских кинематографистов – оператора-постановщика Вейчжэ Гао и режиссера Гуаня Ху. Этот фильм заставил по-новому взглянуть на китайское кино, поскольку в фильме, как мне показалось, соединено много хоро-

шего из китайского и европейского кинематографа. Будучи по духу и смыслу лентой сугубо китайской, по визуальной стилистике она ближе к европейскому кино. И от этого симбиоза очень выигрывает. Ну и, разумеется, нельзя не отметить отличную работу кинооператора. Рекомендовал бы посмотреть эту картину.

А фильм «Обещанная земля» с Мадсом Миккельсеном в главной роли можно без всякого сомнения назвать жемчужиной дня. Картину сняли кинооператор-постановщик Расмус Видебек и режиссер Николай Арсел. «Обещанная земля» – совместный проект Дании, Германии и Швеции. Изобразительно создатели фильма смогли великолепно передать атмосферу той эпохи, о которой идет речь. Это сумрачные времена, потому и картинка почти все время такая же – сумрачная. Но при этом проработка деталей как в светах, так и в тенях вызывает восхищение. Крупные планы даже самых «кровавых» сцен избавлены от излишнего натурализма, а общие планы и панорамы показывают красоту необжитого Севера, одновременно подчеркивая, в какую трудную борьбу с природой пришлось вступить главному герою картины, безупречно сыгранному Мадсом Миккельсеном.

Оставляя в стороне то, что не вызвало каких-то сильных эмоций от просмотра во вторник, 24 сентября, хочу остановиться на фильме «Учительская» немецких кинематографистов – оператора-постановщика Юдит Кауфман и режиссера Илкера Чатака. Даже если бы в этот день не показали больше ничего, уже этой картины было бы достаточно, чтобы считать день успешным. Интересный сюжет и прекрасная игра актеров были наилучшим образом преподнесены зрителю благодаря филигранной работе оператора, который четко сочетал статичные планы с динамичным движением камеры, мастерски использовал свет и другие операторские средства, что было по достоинству оценено не только зрителями, но и жюри, но об этом чуть ниже.

В среду, 25 сентября, день был наполнен пресс-конференцией, семинаром ARRI, демонстрацией работ номинации короткометражных фильмов, показом других конкурсных и внеконкурсных фильмов, а вечер, посвященный главному конкурсу, стартовал с японской картины «Дьявола не существует», который снят оператором-постановщиком Йошио Китагавой и режиссером Рюсукэ Хамагути. У них получилась созерцательно-философская картина в японском стиле, а с технической точки зрения особенностью проекта стал очень небольшой бюджет, что заставило кинематографистов использовать минимум технических средств. Впрочем, на качестве и разнообразии визуального ряда это не слишком отразилось, и даже там, где съемка ведется с рук в режиме так называемой «живой камеры», она сюжетно оправдана, хотя сам режим был выбран просто от отсутствия иного выбора, то есть потому, что не было средств на аренду какой-либо стабилизированной платформы.

Завершивший день фильм «Герой наших снов» с Николасом Кейджем в главной роли вызвал смешанные чувства. Заявленный как комедийный фильм ужасов, он практически не заставил смеяться, равно как и содрогаться от ужаса. Мне показалось, что если бы не Николас Кейдж, то смотреть там было бы просто не на что. Я бы подумал, что чего-то просто не понял, но зрительный зал тоже не взрывался приступами хохота и не трясся от страха.

Четверг, 26 сентября, прошел по привычному сценарию, когда в первой части проходят пресс-конференции, семинары, другие сопутствующие мероприятия, а также показы в разных номинациях, кроме главного конкурса, а вечером демонстрируются фильмы, претендующие на главную награду фестиваля – «Золотую Камеру 300». В этот день в Культурном центре демонстрировались две картины – индийская «Все, что нам кажется светом» и американская «Красотки в бегах». На мой взгляд, у создателей первой все получилось, у создателей второй – нет.

Кинооператор-постановщик Ранабир Дас постарался, чтобы изображение было сочным и тщательно проработанным даже несмотря на то, что львиная доля кадров – темная. А режиссер Пайал Кападиа приложил все усилия, чтобы история получилась цельной и интересной. Но, наверное, нужно быть индусом либо очень хорошо разбираться в жизни, быте и культуре этой страны, чтобы оценить картину по достоинству.

«Учительская» – лучший фильм кинофестиваля

Кадр из фильма «Все, что нам кажется светом»

Ну а «Красотки в бегах» спустя 10 минут просмотра не вызвали никакого другого желания, кроме как покинуть зал. Объяснять причины не буду, чтобы не показаться ханжой. Вполне возможно, это чисто субъективная оценка. Кому любопытно, может сам посмотреть фильм и сформировать собственное мнение о нем.

Завершающий день фестиваля – пятница, 27 сентября – запомнился сопутствующими мероприятиями, показом третьей порции короткометражных конкурсных фильмов, демонстрацией работы в других номинациях, а кульминацией не только дня, но и всего фестиваля стала торжественная церемония его закрытия, на которой были объявлены победители во всех номинациях.

Но прежде чем сказать о них, хочу упомянуть о тех самых сопутствующих мероприятиях, без которых не обходится ни один кинофестиваль. Тем более, посвященный кинооператорскому искусству. Это были встречи с известными кинооператорами, такими как Бруно Дельбоннель, Иоланта Дылевска, Данте Спинотти, Джин Сил, Кристиан Бергер, Михал Дымек, Марко Брдар и другими, выставка объективов Lietz Cine, панельные дискуссии на разные кинематографические темы, а также почти ежедневно проходившие церемонии открытия звезд, посвященных известным кинооператорам, на центральной пешеходной улице Битолы – улице Шокак. Так, были открыты звезды в честь братьев Милтона и Янаки Манаки, Данте Спинотти, Бруно Дельбоннеля, Уолтера Карвальо, Кристиана Бергера, Питера Бижу.

Ну а теперь – к лауреатам кинофестиваля. Победителем в номинации «Европейская панорама Lo-Cap» стал кинооператор Витаутас Каткус за фильм «Токсик», а в номинации документальных фильмов – кинооператор Хатем Нечи, снявший фильм «Мать всей лжи».

Впервые в истории кинофестиваля была присуждена награда Creative Synergy, лауреатам которой стали оператор-постановщик Элис Брукс и ее мастер по свету Дэйв Смит. Они вместе работали на картине «Злая: часть первая» (Wicked), которой еще только предстоит выйти на мировые экраны. Награду учредила компания Sumolight.

В категории короткометражных фильмов наградили Марго Бессон за ленту «Ананси» и Хельсио Алемао Нагамине за картину «Амарела». Победителей объявляла легендарная Нэнси Шрайбер, которая буквально через несколько минут сама получила почетную награду Trailblazer, причем из рук Элис Брукс.

После этого на сцену поднялось жюри кинофестиваля под председательством Джона Сила, чтобы объявить остальных победителей. Специальную «Камеру 300» получил Пабло Лозано, снявший фильм «Хроники блуждающего святого». «Бронзовая Камера 300» досталась Расмусу Видебеку за картину «Обещанная земля». Лауреатом «Серебряной Камеры 300» стал уже упоминавшийся Ранабир Дас, который снял фильм «Все, что нам кажется светом». Ну а главный приз кинофестиваля – «Золотая Камера 300» был вполне обоснованно присужден Юдит Кауфман за фильм «Учительская». На этом мэр Битолы Тони Коньяновски официально объявил фестиваль завершившимся, а фактическим «финальным аккордом» стала демонстрация кинокомедии «Сначала убейте детей», которую сняли македонские кинематографисты: оператор-постановщик Владимир Самойловски и режиссер Димитар Оровчанец.

Даты проведения 46-го Международного кинофестиваля Manaki Brothers пока не объявлены. Вероятнее всего, это снова будет в сентябре, но уже в 2025 году. Очень надеюсь, что смогу там побывать и поделиться впечатлениями с читателями журнала.

Награда Creative Synergy вручается Элис Брукс и Дэйву Смиту