

- Что из себя представляет документальное кино как жанр? Какова его основная задача?

Адам Паплински (Польша) - координатор питчинга документальных фильмов Dragon Forum:

"Снимайте только то, что вам созвучно": интервью с членами жюри Мастерской Документального Кино

Хорошо, если после просмотра фильма у зрителя меняется взгляд на мир, образ его мыслей....это показатель качества фильма. Но вопрос не совсем правильный. Вопрос должен стоять иначе: хороший документальный фильм должен изменить зрителя. А как - это уже сложный вопрос. Фильм должен цеплять - если я все еще думаю о нем, спустя неделю, месяц, год - то это был сильный фильм.

Роман Ширман (Украина) - режиссер, сценарист, преподаватель кафедры режиссуры КНУКиИ, заслуженный деятель искусств Украины:

Это элитарный вид искусства, я считаю. Сложнейший вид творчества - рассказ о смысле жизни средствами документального кино. Это не просто расследование, публицистика или репортаж - это в своем роде художественное произведение.

- Чем отличается украинское документальное кино от польского? Чувствуется ли различие в подходе, уровне образования?

Адам Паплински: Те проекты, что мы увидели в лаборатории - это еще не кино - это только его начало, зарождение если хотите. В некоторых проектах есть потенциал, в некоторых нет - но для их разработки и развития нужно еще очень и очень много времени. Что же до документального украинского кино в целом, то в Польше о нем ничего не знают - я вообще не могу вспомнить, когда я видел в последний раз настоящий украинский документальный фильм - в отличие от российских, чешских и т.п. Я думаю, проблема в том, что большинство людей здесь не видят вообще никакой разницы между репортажем и документальным фильмом. Не хватает какого-то последнего штриха,

который бы превратил репортаж в документальное кино. Польша смотрит на документальное кино более масштабно. Украинские молодые документалисты во многом нерешительны, они заняты своими узкими областями и боятся осваивать широкие горизонты, которые вывели бы их на международный уровень.

Павел Питера (Польша) - режиссер документального и игрового кино, режиссер театра, сценарист:

"Снимайте только то, что вам созвучно": интервью с членами жюри Мастерской Документального Кино

Я не знаю, что они там учат, ваши режиссеры. По моему мнению, режиссуре научить нельзя. Это дает Бог. Можно научить технологии. Я вижу, что украинские молодые кинематографисты совершают такие же классические ошибки, которые совершают все начинающие кинорежиссеры.

Как раз здесь, в этом случае, они путают кино с телерепортажем. Документальные фильмы существуют не для того, чтобы исправить жизненные реалии. Для этого есть полиция, политика. Но документальное кино служит иным целям.

"Снимайте только то, что вам созвучно": интервью с членами жюри Мастерской Документального Кино
Роман Ширман: В Украине сейчас вполне реально получить достойное образование в области режиссуры. Это 15 лет назад кто не уезжал за границу - все учились в Карпенка-Карого. А сейчас довольно много тематических учебных заведений. Не скажу, что все они очень хорошие...но сейчас у вас есть возможность выбирать не только ВУЗ, а, в первую очередь, учителя - а это намного важнее. Немало наших ребят учатся в Чехии, Германии, Польше, Словакии. Мне кажется, очень важно найти своего преподавателя. А самое главное: голова и талант. Квентин Тарантино вот вообще нигде не учился - а у него неплохо получается.

Владимир Войтенко (Украина) - киновед, член Украинского Оскарского комитета:

Документальное кино в Украине и Польше действительно отличается. Я думаю, что Польша ближе к реализации документального кино в дистрибуции. Наша документалистика распространяется только на очень специализированных каналах, а в Польше этот жанр больше интегрирован в ТВ. Для того, чтобы подобное произошло в Украине, по мнению международных экспертов, истории должны стать более универсальными, драматургия - более резкой. Они требуют больше действия, тогда как украинские авторы более созерцательны в своем творчестве.

- Где молодые режиссеры берут финансирование на документальные проекты?

Павел Питера: В Польше есть институт кино. Это раз. И, кроме того, предлагаю вам скопировать польскую идею института кинопроизводства, чьи средства берутся из налогообложения рекламы в кинотеатрах. Второе - в Польше существуют частные фонды. На все эти (коммерческие) документальные фильмы, что я сделал, я не взял с государства и ломаного гроша. Все фильмы я сделал за счет инвестиций частных фондов.

Роман Ширман: Несколько лет назад государство почти не давало денег на кино - но года два-три назад в кино стали вливать больше денег - сейчас государство финансирует около 10 документальных фильмов и 15 игровых в год. Считанные фильмы даже снимаются за гранты. Некоторые телеканалы предоставляют для съемки документальных фильмов свои студии. Пока незначительное, но движение вперед есть. Кроме того, существуют частные инвесторы.

Владимир Войтенко: К сожалению, на нашем ТВ нет каналов, чье руководство было бы ориентировано на документальное кино. Однако, в будущем я вижу такую возможность - украинское телевидение осваивает и развивает все новые и новые жанры и ниши. Что касается возможности выйти на зарубежные телеканалы - то тут нашим режиссерам нужно правильно выбирать темы, которые были бы интересны на международном уровне. Сложность еще и в том, что в любой культуре есть свои стереотипы восприятия.

- Может ли документальное кино быть массовым?

Павел Питера: Современное документальное кино становится все понятнее широкой публике. Как показывает статистика, рейтинги тематических телеканалов, таких как Discovery, National Geographic, Discovery History of the planet постоянно растут. Например, мое документальное кино идет в кинотеатрах. Мой фильм об Иоанне Павле II посмотрели 1.5 млн зрителей и я продал пару сотен тысяч, если не пару миллионов кассет. Много зависит от выбора темы.

Роман Ширман: Да. Есть примеры, когда документальное кино вызывало сумасшедший коммерческий успех на Западе - например, фильмы Майкла Мура. Но у нас, мне кажется, никакое кино не имеет бешеного коммерческого успеха, не только документальное. Но стремиться к этому надо. Есть люди, которые относятся к документалистике как к настоящему большому искусству, и есть другие люди, которые понимают, что кино нужно хорошо продать - это не имеет к искусству особого отношения. Но эти две области надо гармонично сочетать - я не люблю когда впадают в ту или иную крайность.

"Снимайте только то, что вам созвучно": интервью с членами жюри Мастерской Документального Кино
Владимир Войтенко: Документальное кино, как и игровое, может быть очень разным. Но у Украины нет опыта массового документального кино. То, что вы видите по ТВ - это не документальное кино в полном смысле слова, это, преимущественно, развлекательное телевизионное кино на документальной основе.

Чтобы расширить аудиторию, нужно обратиться к психологии. Как правило, людей интересует то, что вызывает удивление. Даже гуляя по улице, вы, в первую очередь, обращаете внимание на самых красивых и самых уродливых людей. Нужно искать необычные темы, которые могут взволновать всех.

Мы живем в очень резко расслоенном обществе - очень драматичном и, зачастую, очень трагичном. Я думаю, что подходящих для документалистики тем достаточно в любом обществе, но жизнь - это жизнь, а искусство - это искусство, так что надо выстраивать драматургию, тщательно подбирать персонажей....все упирается в вопросы практики и таланта.

У украинского зрителя, к тому же, нет привычки к документальным фильмам - возможно, помогла бы соответствующая государственная политика. Нужно сформировать такую привычку у потребителя, хотя с культурой это сложнее, чем с каким-либо продуктом на рынке - но механизмы те же самые. Мода на документалистику вообще сравнительно молодая - еще 10 лет назад такой практики как просмотр документальных фильмов в кинотеатрах не было ни в США, ни в Европе. Надо понимать, что такой популярности как игровое кино документалистика не достигнет никогда, но вполне может завоевать свою аудиторию.

- Были ли представлены в ходе лаборатории идеи, которые могут иметь коммерческий успех?

Павел Питера: Отдельные идеи и замыслы были отличные. И некоторым авторам я пророчу международную карьеру. Например, была отличная идея, которую хорошо было бы доработать - про судьбы украинцев, выезжающих на работу за границу, но оставляющих здесь неработающих мужей. Это было бы увлекательно. Как это происходит, что мужчины ничего не делают, а женщины берут на свои плечи содержание семьи и т.д. Я считаю, что сделать такой сериал, повесть о нескольких женщинах, которые выехали отсюда чтобы содержать семью - это европейский успех.

Роман Ширман: Да сложно сказать. Мне кажется, нет. Но если бы можно было наперед просчитать "историю на миллион", то человек, создавший этот алгоритм, был бы сказочно богат, так что загадывать тут трудно.

Адам Паплински: Все истории, которые мы услышали, достойны экранизации - вопрос в том, сколько работы в это нужно вложить. Думаю, что некоторые проекты могли бы иметь успех, но только если в них вложить достаточно сил. Даже самую прекрасную идею можно угробить некачественной разработкой.

"Снимайте только то, что вам созвучно": интервью с членами жюри Мастерской Документального Кино

- Какой совет Вы могли бы дать молодым украинским кинематографистам?

Роман Ширман: Снимайте только то, что вам созвучно. Занимайтесь документальным кино только в том случае, если вы не можете без него жить. Вот я здесь увидел несколько девушек, по которым видно: они умрут, если им не дадут это доснять. Они знают, что не будут очень богатыми, но они этим живут. А если ты можешь это не снимать и сомневаешься, нужно ли тебе это - живи без этого. У молодого украинского режиссера-документалиста, готового сражаться за свою профессию, есть будущее даже в этой стране - а, возможно, и на международном уровне.

Адам Паплински: Думайте с размахом, более масштабно. Берите шире, не бойтесь замахиваться на грандиозные идеи. На интернациональные темы, которые будут интересны всем. Так вы расширите свои возможности в поисках инвесторов и заказчиков.