

Раздел VII

«Голливуд» на берегу Черного моря (киноискусство Одессы)

Рождение кинематографа в Одессе

И.А. Тимченко. Первые кинофабрики, первые фильмы, первые актеры и режиссеры. История киностудии.

Немногие знают, что кинематограф родился именно в Одессе. Летом 1893 года, одесский инженер Иосиф Андреевич Тимченко, механик-самоучка Новороссийского (Одесского) университета при участии одесского инженера М. Фрейденберга изобрел и построил первый в мире съемочный аппарат, которым были сняты две ленты — «Скачущий всадник» и «Копьёметатель». 7 ноября (ст. стиль) 1893 года газета «Одесский листок» напечатала объявление о том, что в фойе гостиницы «Франция» (угол Дерибасовской и Колодезного переулков) «открылась художественная выставка живых фотографий, которые приводятся в движение с помощью электрической машины». Первые проекция на экран осуществлялась с помощью того же аппарата с присоединением к нему «свечи Яблочкова», дугового осветительного прибора. Демонстрация двух лент с большим успехом длилась до 20 декабря 1893 года. А 9 января 1894 года в Москве, на шестом заседании секции физики 9 съезда российских естествоиспытателей и врачей аппарат Тимченко с механизмом перерывчатого движения ленты и с проекцией на экран был показан участникам заседания. Смотрели «Скачущего всадника» и «Копьёметателя». В протоколе заседания сказано, что состоялся факт публичной демонстрации профессором Любимовым «снаряда для анализа стробоскопических явлений»,

Старая эмблема Одесской киностудии

Сегодняшняя эмблема

устроенного в осуществление его идеи механиком Новороссийского университета И. Тимченко. В проложении на экран были показаны стробоскопические иллюзии прерывистого движения, составляемого особым снарядом. Никто не догадался его запатентовать, и потому кинематограф пришел в Россию обходными путями из Франции.

В 1907 году на экраны вышли фильмы первой одесской кинофабрики. Именно тогда кинематографист М. Гроссман начал снимать первые отечественные фильмы. Он создал киноателье «Мирограф», которое потом переросло в Кинофабрику. В 1910-е годы М. Гроссман, владелец прокатной конторы на Дерибасовской, 18, фотограф и кинооператор начинает снимать документальные и познавательные фильмы вместе с небезызвестными кинематографистами. А в 1912 году одесситы уже смотрели первый художественный фильм — криминальную драму «Одесские катакомбы». В 1914 году возникает другое ателье — «Мизрах», в котором был снят с актерами Еврейского Театра фильм «Жизнь и Смерть». Во время Первой мировой войны связь с зарубежными партнерами была нарушена, и опять в Одессе возникают мелкие кинопредприятия, среди которых и «Мирограф», который выпустил за 1918 год 10 картин, и «Мизрах», который выпустил четыре фильма в 1917–1918 гг. «Мирограф» на дачном участке № 16 по Малофонтанской Дороге (в настоящий момент Французский Бульвар) построил небольшой стеклянный съемочный павильон. Кинофабрика К. Борисова также обзавелась своим павильоном. Один из крупнейших кинофабрикантов, харьковчанин Д. Харитонов построил самый большой в стране павильон на участке № 33 на Французском Бульваре для съемок фильмов. В годы гражданской войны здесь сосредоточилось все российское кинопроизводство и все его звезды во главе с Верой Холодной.

Первый павильон Д. Харитонова (не сохранился)

Иосиф Андреевич Тимченко

Вера Холодная

*Петр Чардынин,
актер, оператор, режиссер*

Осип Рунич

Здесь снимались популярные Петр Чардынин, Осип Рунич и другие. После многочисленных съемок в Одессе, в 1919 г. семья В. Холодной переехала сюда из Москвы. Вера собиралась сниматься в фильме «Княжна Тараканова». Жила она в доме Папудова на Соборной площади. Но, к сожалению, планам не суждено было сбыться — 3 февраля 1919 г. она умерла. Хоронила ее вся Одесса.

В апреле 1919 года, когда в Одессу вошли части Красной Армии, военные операторы сняли хроникальную ленту «Взятие Одессы».

23 мая 1919-го распоряжением отдела народного образования была национализирована кино- и фотоаппаратура всех частных студий, которые распались, и эту дату приняли за день рождения первой в стране государственной киностудии. Сначала она числилась «Киносекцией политотдела 41-й дивизии Красной армии»; первый снятый здесь художественный фильм «Пауки и мухи», который состоял из двух частей, призывал не поддаваться враждебной пропаганде. В 1922 году «киносекцию» реорганизовали в Одесскую кинофабрику Всеукраинского фотокиноуправления (ВУФКУ), в 1929-ом — в Одесскую кинофабрику «Украинфильм», в ведение которой перешла Ялтинская фабрика и три Одесских фабрики.

Здесь начинал свою творческую деятельность выдающийся украинский кинорежиссер, писатель-публицист Александр Довженко. Его первыми фильмами были «Вася-реформатор» и «Ягодка любви», а последний созданный в Одессе — «Арсенал» (в 1929 г.) стал хрестоматийной лентой, которую и сегодня изучают все киноязы мира. В нем снимался очень известный тогда

по одесским фильмам Амвросий Бучма, памятник которому стоит на территории студии.

В биографию мирового кинематографа Одесса вписана фильмом Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин», который снимался в Одессе.

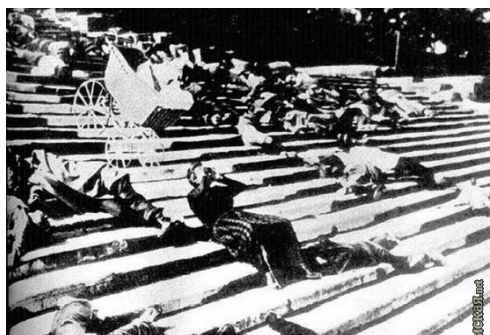
Киносценаристами здесь работали Юрий Олеша, Исаак Бабель, Владимир Маяковский, Станислав Радзинский, Юрий Яновский, Мыкола Бажан.

В 1927 году Одесская кинофабрика признана одной из лучших в стране. В этом году студия сняла 27 фильмов. В 1938 году студия выпускает картины о прошлом украинского народа («Назар Стодоля», «Кармелюк»); о гражданской войне («Митька Лелюк», «Старая Крепость»); о буднях торгового флота («Танкер «Дербент» и «Дочь моряка»).

С 1938 – 1941 ее официальное название — Одесская киностудия художественных фильмов. Свои первые картины на киностудии ставили такие мастера кино, как И. Перестиани, В. Строева, В. Браун, Г. Рошаль, К. Юдин, Н. Охлопков, И. Кавалеридзе и другие. На студии работал оператором Д. Демуцкий.

Кадры из фильма А. Довженко «Арсенал» (справа — Амвросий Бучма в роли немецкого солдата)

Кадры из фильма С. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» (1925 г.)

Ефим Геллер в фильме «Танкер «Дербент»

*Александр Хвьяля в роли Устима Кармелюка
в фильме «Кармелюк»*

В годы Великой Отечественной войны Одесская киностудия входила в состав Ташкентской киностудии. В 1941 – 1944 годы одесские кинематографисты принимали участие в работе других киностудий, в том числе и ташкентской. В частности, принимали участие в создании фильмов «Два бойца», «Насреддин в Бухаре», «Человек № 217» «Я — черноморец», в новеллах для боевых киноальбомов. На фронте погибло много работников студии: режиссеры, операторы, актеры, рабочие, техники. Среди них медсестра Гуля Королева, которая в прошлом исполняла главную роль в «Дочери партизана».

На территории студии находится памятник Погибшим кинематографистам — режиссерам, операторам, сценаристам, которые в 1941-ом во главе с тогдашним директором студии Познанским пошли в ополчение, оставшись в осажденной Одессе. Никто из них не выжил. Ежегодно в день Победы и в день освобождения города-героя от фашистов к подножию монумента приносят живые цветы...

*Борис Андреев и Марк Бернес
в фильме «Два бойца»*

*Тихонов в роли разведчика
в фильме «Жажда»*

*Памятник Погибшим кинематографистам,
которые в 1941-м пошли в ополчение*

Фасад Одесской киностудии

После освобождения Одессы на базе прежней киностудии организовали Черноморскую кинофабрику, обслуживающую съемочные группы, которые приезжали из Москвы, Ленинграда, Киева и других городов, а с 1954 г. киностудия снова снимает свои фильмы. Здесь был снят кинофильм «Жажда», который рассказывает об одном из ярких эпизодов обороны Одессы. После Отечественной войны на киностудии работали Марлен Хуциев, Феликс Миронер, Василий Шукшин, Петр Тодоровский, Станислав Говорухин, Кира Муратова, Георгий Юнгвальд-Хилькевич...

Именно в Одессе сыграли первые большие роли в кино Евгений Евстигнеев и Олег Даль, Василий Шукшин и Владимир Высоцкий, Анатолий Папанов и Лариса Удовиченко.

У входа в киностудию — мраморная доска с бронзовым барельефом Александра Довженко, установленная в 1964 году на здании административного корпуса.

Среди известных картин производства Одесской киностудии — «Весна на Заречной улице», «Белый пудель», «Верность», «Два Федора», «Вертикаль», «В поисках капитана Гранта», «Короткие встречи», «Городской романс», «Длинные провода», «Капитан Немо», «Красные дипкурьеры», «Багряные берега», «Среди серых камней», «Военно-полевой роман», «Даниил, князь Галицкий», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Зеленый фургон», «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Место встречи изменить нельзя», «Секретный фарватер».

В первом фантастическом фильме о полете в космос «Мечте навстречу» (в 1963 г.) впервые использована электронная музыка в кино. Это фильм, где «Звезды встретятся с Землею расцветающей, и на Марсе будут яблони цвести...»

*Памятник А. Бучме
на территории киностудии*

Ярослав Луний, кинорежиссер

*Кира Муратова
и Рената Литвинова*

В 67-ом на Одесской киностудии снимается фильм Станислава Говорухина «Вертикаль» с песнями Владимира Высоцкого. В том же году он сыграл здесь свою первую главную роль в кино — у Киры Муратовой в «Коротких встречах». В 79-ом пиком актерской карьеры Высоцкого стал фильм «Место встречи изменить нельзя». В музее Одесской киностудии сегодня одни из самых дорогих экспонатов — плащ и шляпа Глеба Жеглова. В 70–80-х годах по количеству выпущенных фильмов одесситы в первой тройке ведущих киностудий страны. И каких фильмов!!! В 78-ом Георгий Юнгвальд-Хилькевич снимает «Д’Артаньян и три мушкетера» — картина сразу становится советским блокбастером. В 79-ом вместе с «Местом встречи...» на экраны выходят «Приключения Электроника» режиссера Константина Бромберга. Он же в 82-ом снимает новогодний мюзикл «Чародеи», и опять ошеломляющий успех.

В 2005 г. — Одесская киностудия реорганизована в ЗАО (государству принадлежит контрольный пакет акций). За несколько лет, благодаря инвесторам, удалось отреставрировать здание и павильоны старого кинопредприятия, приобрести новое оборудование. Одесская киностудия — любимое место творчества многих известных режиссеров ближнего и дальнего зарубежья.

В 2008 году директором (генеральным продюсером) Одесской киностудии была Неверко Ольга Ярославовна.

С 2009 года директором Одесской киностудии является Виктор Дмитриевич Ноздрюхин-Заболотный.

Сегодня Одесская киностудия предоставляет услуги отечественным и зарубежным кинокомпаниям.

Музей кино Одессы

Фонды музея кино. Выдающиеся достопримечательности на территории киностудии.

Музей был создан по инициативе Одесского отделения союза кинематографистов Украины. В числе инициаторов был заслуженный деятель искусств Украины, кинорежиссер Вадим Васильевич Костроменко. Любители кино помнят фильмы «Верность», «Чертова дюжина» (операторские работы В.В. Костроменко), «Всадники», «Квартет Гварнери», «Секретный фарватер» и другие (режиссерские работы). В музее есть материал не только об Одесской киностудии, но и о ее предшественниках — частных киностудиях (первых в Одессе киноателье «Мирограф», «Мизрах», Борисова, Харитоновна и других), потому он так и называется «Музей кино Одессы».

Начинался музей с того, что у киностудии был информационно-методический отдел (ИМО), куда сдавались материалы после съемок фильмов. Когда в 1989 году киностудию реорганизовали в кинокомбинат, эти материалы были переданы в Союз кинематографистов — 93 экспоната. Сегодня в музее находится свыше 10 тысяч единиц хранения материалов, которые свидетельствуют о кинематографической деятельности в Одессе.

В фондах музея находятся:

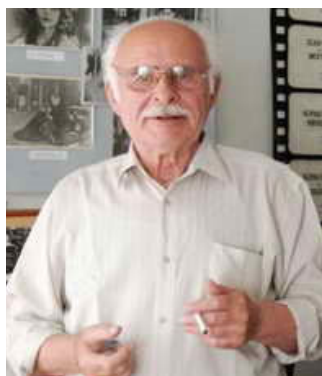
— раритетная литература: книги, газеты, журналы о кино с 1900 года; персоналии первых директоров Одесской студии М. Капчинского, Л. Поляка, Г. Збандута; режиссеров студии А. Довженко, И. Кавалеридзе, Г. Тасина, К. Муратовой, М. Каца, Г. Василевского; актеров Амвросия Бучмы, Веры Холлодной, Владимира Высоцкого и других;

— съемочные и звукозаписывающие аппараты, осветительные приборы, монтажные приспособления, кинопроекторы и другое;

— досье на каждый прокатный и телевизионный фильм, снятый на студии с 1954 г. (литературные и режиссерские сценарии, монтажные записи фильмов, комплекты рекламных фотографий, отзывы прессы);

- эскизы декораций и костюмов на все фильмы с послевоенных лет;
- постановочные проекты к фильмам (147 альбомов);
- актерские пробы (94 альбома);
- картотека всех актеров, которые снимались на Одесской киностудии;
- фотопортреты всех работающих и работавших на студии режиссеров, операторов, звукооператоров, художников и др.;
- аудиозаписи интереснейших событий (фестивали «Золотой Дюк» и др.);
- видеофильмы и видеозаписи воспоминаний, кинофильмы студии на 16-мм пленке и видеоносителях;
- мемуары работников студии — изданные и неизданные;
- нотная библиотека — автографы композиторов, которые писали для студии;
- плакаты к фильмам Одесской киностудии;
- призы и награды фильмов студии;
- коллекция значков, конвертов, посвященных кино;
- информационно-методические материалы по разным историческим эпохам: костюмы гражданские и военные, знаки отличия разных армий, транспорт, автомобили, денежные знаки, типажи и другое.

Экспозиция начинается с портрета выдающегося изобретателя, одессита Иосифа Тимченко — творца первого (за два года до Люмьеров) аппарата для съемки и демонстрации подвижного изображения. Автор портрета художник Алексей Костроменко. Во время экскурсии можно узнать о жизни и деятельности нашего земляка. Сын крепостного из-под Харькова, И. Тимченко в 22 года, увлекшись идеями Миклухо-Маклая, решил с друзьями отправиться

*Директор Музея кино,
режиссер Вадим Костроменко*

*Перчатка Веры Холодной,
подаренная дочерью актрисы*

*Съемочный аппарат
А. Довженко*

в Океанию, для чего прибыл в Одессу. Так случилось, что он остался работать на судоремонтном заводе. Он автор многих изобретений. В марте 1880 года И. Тимченко был назначен на должность механика Новороссийского (Одесского) университета. В музее есть копия фрагмента текста с благодарностью от ученых, присутствующих на 9-ом съезде российских естествоиспытателей. Ни участники секции физики, ни сам И. Тимченко серьезно к изобретению не отнеслись. В 1895 году, как известно, братья Люмьер продемонстрировали свой аппарат и запатентовали его. Уже в годы советской власти аппарат И. Тимченко был передан в Московский Политехнический музей как первый аппарат для съемки и показа картин. В Харькове живет правнук Тимченко — Виктор Гергежа. Он предоставил Музею кино новую информацию о своем знаменитом прадеде и уникальные фотографии, которые отобразили его участие во Всемирной Парижской выставке в 1900 году.

Благодаря инициативе Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины, директора музея кино Одессы В.В. Костроменко с целью увековечения памяти талантливого изобретателя в Одессе установлен памятный знак И.А. Тимченко и его семьи на его могиле на Втором Христианском кладбище и мемориальная доска на фасаде дома № 24 по ул. Преображенской, где он жил и работал.

Уникальным экспонатом является киноаппарат, которым оператор Даниил Демуцкий снимал фильмы Александра Довженко. Он назвал оператора «большим художником нашей кинематографии». «Вася-реформатор», «Ягодка любви» — первые фильмы, снятые вместе. Шедевром стал их совместный фильм «Арсенал», в котором снимался Амвросий Бучма. Удивительно то, что кинокамера до сих пор в рабочем состоянии: только зарядить пленку и снимать.

В музее находится экспозиция, посвященная великой актрисе немого кино Вере Холодной, жизнь и творчество которой также связаны с Одесской киностудией. Центральное место в этой экспозиции занимает перчатка Веры Холодной, украшенная лилией. Перчатка была подарена музею дочерью актрисы, а лилии были ее любимыми цветами. Вера Холодная умерла в 1919 году в Одессе во время эпидемии гриппа в 26 лет. Директор музея поставил под сомнение причину ее смерти. Когда Вера Холодная болела, ее поклонники принесли большое количество лилий. У нее была аллергия, и причиной смерти мог стать приступ аллергии от цветов, обостренный гриппом. Занимаясь дальше исследованием жизни Веры Холодной, В.В. Костроменко выдвинул еще одну версию: она была отравлена интервентами. К сожалению,

могила актрисы не сохранилась, но на Втором христианском кладбище есть памятный знак на могиле ее режиссера П. Чардынина.

Среди других примечательных экспонатов в музее есть кожаное пальто и шляпа Глеба Жеглова, которого блестяще сыграл всенародный любимец Владимир Высоцкий. Известен факт, что Высоцкий снимал некоторые эпизоды фильма «Место встречи изменить нельзя» как режиссер. По рассказам участников съемочной группы, у него это хорошо получалось. После этого он мог дебютировать как режиссер фильма «Зеленый фургон», но не успел.

Музей расположен в старинном особняке, который принадлежал до революции Демидовым. Этот дом и земля вокруг него должны были стать приданным для младшей дочери Елены. С ней связана драматическая история, которую рассказал В.В. Костроменко. В канун замужества Елены ее лицо было обезображено кислотой, которую плеснула девушка Соня, решившая таким образом отомстить из ревности. Свадьба так и не состоялась. Елена Демидова выехала в Италию и занялась благотворительностью. Во Флоренции ей установлен памятник.

Много выдающихся достопримечательностей на территории самой киностудии:

- первый съемочный павильон, где снималась В. Холодная;
- бассейн, в котором использовали модели кораблей для съемок фильмов;
- памятник актеру А. Бучме, который первым сыграл Тараса Шевченко в одноименном фильме режиссера П. Чардынина, снятом в 1925 – 1926 гг.;
- памятник кинооператорам военной поры и др.

Растет на киностудии тополь, который имеет в каком-то смысле сакральное значение для тех, кто приступал к созданию фильмов. Все участники киногоруппы становились вокруг столетнего дерева и касались его рукой, веря в то, что оно принесет успех. Это было давней традицией одесских киношников.

Сегодня в скромном музее Одесской киностудии лишь отзвуки прошлой славы. Директор Вадим Костроменко и сам ее неотъемлемая часть. В 1986 году в фильме «Секретный фарватер» он за несколько лет до голливудских кинематографистов снимал некомбинированные подводные сцены с настоящими подводными лодками. Готов снимать и в настоящий момент, но только Украине в настоящий момент не до кино. Однако, «Одесская киностудия» продолжает держаться на плаву и уже отпраздновала свой девяностолетний юбилей.

А в июле 2010 года в Одессе прошел Международный кинофестиваль.