

...Технология даст возможность сосредоточить в руках одного человека очень недорогую возможность фиксировать на пленку изображение... В конце концов все сведется к тому же, что, скажем, связывает писателя со своим творчеством — карандаш и кусок бумаги. Так и должно быть в кино, и это будет, безусловно, рано или поздно, но будет.

Андрей Тарковский

«Лекции о кинорежиссуре»

00:00:00

От авторов

Мастер-классы по мобильному кино — важнейшая часть того, чем я занимаюсь в проекте Mobile Filmmaker. Практически всегда я начинаю с рассказа о своей творческой юности. В начале 1980-х годов мне повезло попасть в уникальное для советских времен место — Экспериментальный молодежный киноцентр. Здесь профессионалы обучали студентов и школьников навыкам большого кино. Тогда в Москве всего два заведения позволяли получить подобные знания и возможность снимать фильмы на профессиональную аппаратуру: ВГИК и Высшие режиссерские курсы. У нас все было как у студентов киновуза: актерские этюды и сценическая речь, постановка света и написание сценариев, просмотры и обсуждения. В конце обучения нам предстояло сдать экзамены и снять выпускную работу. Мой первый фильм, как вы догадываетесь, рассказывал о неразделенной юношеской любви.

Потом был технический институт и четверть века занятий рекламой и брендингом. Несколько лет назад я понял, что достиг потолка в своей профессии и мне нужно нечто большее. Мне снова захотелось окунуться в творчество, создавать самостоятельные художественные проекты.

Заряда креативности, полученного в молодости, хватило, чтобы вернуться к занятиям кино. Но время изменилось, и я снова пошел учиться, стал читать умные книжки, занимался у известных режиссеров — Александра Митты и Владимира Алейникова. В итоге мне удалось реализовать несколько документальных и игровых проектов. И я ощутил... сильнейшее разочарование от производственной части процесса. Мне хотелось заниматься исключительно творчеством, а не тратить уйму сил на переговоры, согласование своих действий с другими людьми и просто на бессмысленное ожидание. У меня оставалось очень мало времени на создание художественного произведения как такового. Руки опускались, но я не спешил отказываться от своей мечты. К счастью, выход скоро нашелся — однажды я попробовал снять фильм на смартфон, и тут все встало на свои места! Мобильное кино дало мне уникальную возможность быть независимым и делать все самостоятельно: от написания сценария до продвижения готового фильма. Сегодня я хочу помочь вам, мои читатели, пройти интересный и насыщенный событиями путь от творческого замысла к его художественному воплощению за сто шагов.

Максим Муссель

00:00:00

Мне как сценаристу хорошо известно, как труден путь сценария к фильму. Слишком много людей исправляют и утверждают сценарий и часто от замысла автора ничего не остается, или, что бывает чаще, ты пишешь сценарий по чьей-то идее или чьим-то правилам. Нереализованные истории рожают разочарование в профессии, в себе и в мире. Мобильное кино для меня, это то, что поддерживает, позволяет почувствовать свободу и опробовать некоторые свои идеи, которые не укладываются в индустриальный формат. Очень интересно почувствовать себя в шкуре оператора, режиссера и монтажера. Это помогает отвлечься от рутины и создать что-то неожиданное, развивает креативность и находчивость.

Ольга Кононова

**Вы приняли
правильное решение**

00:00:01

Разрешите себе

Мы все почти не выпускаем из рук мобильный телефон: звоним, пишем сообщения и письма, пользуемся соцсетями, болтаем в мессенджерах, делаем фотографии в отпуске, смотрим фильмы или читаем книги в метро. Мы используем смартфон для работы, общения и развлечения. Но этим его возможности не исчерпываются, и наши потребности тоже. У любого смартфона есть камера, а у человека — желание создать что-то красивое, запечатлеть свой уникальный взгляд на мир. Никогда не думали об этом? Только мечтали? Наверное, вы ждете, что на город упадет метеорит, и тогда вы достанете свой смартфон. Но вы можете использовать его не только для того, чтобы просто запечатлеть какое-то происшествие, вы можете снимать настоящее кино. У вас все для этого есть. Прямо сейчас в ваших руках. Включайте камеру и ищите первый кадр.

Оставьте сомнения

В мобильном кино еще нет авторитетов, все, что вы снимете, будет свежим и уникальным. Этот вид творчества возник не так давно, примерно в 2005 году. По крайней мере именно тогда появились специализированные конкурсы, а чуть позже фестивали большого кино стали принимать фильмы, снятые на мобильный телефон. Здесь еще нет правил и стандартов — только авторы, которые ищут новый визуальный язык. И вы можете присоединиться к ним. У вас есть шанс найти новый способ съемки, метод повествования, уникальную историю, которую можно рассказать только с помощью смартфона. Но как придумать что-то новое?

00:00:03

Доверяйте себе

Все истории уже рассказаны по несколько раз во всех форматах: в кино, литературе, живописи и музыке. В современном мире сложно найти что-то абсолютно новое, кроме вас, вашей личности. Вы — уникальное сочетание опыта, пристрастий и памяти. Вы можете создать нечто оригинальное. Так что единственная ваша задача — заглянуть в себя и быть честным. Чаще прислушивайтесь к себе и спрашивайте: «По душе ли мне то, что я делаю, выбираю? Я снимал эти планы сознательно или мой разум спал?» Не бойтесь ошибиться. Ведь если вам по-настоящему нравится снимать мобильные фильмы, если вы не только радуетесь результату, но и получаете удовольствие от процесса — значит это ваше. Так что делайте, как нужно вам, и не обращайтесь внимания на слова тех, кто не увлечен мобильным кино так же, как и вы.

00:00:04

Относитесь к созданию мобильного кино серьезно

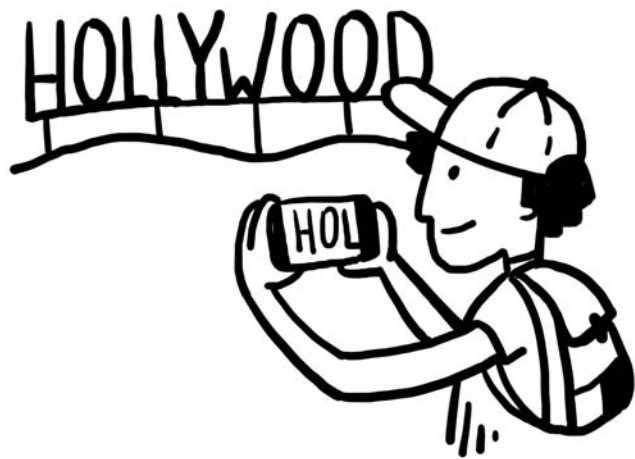
Относитесь серьезно ко всему, что делаете, потому что из этого состоит ваша жизнь. Тратьте ее только на то, что приносит вам радость, наполняет энергией и делает вас лучше. Ищите способ посвятить хотя бы часть жизни себе. Тогда необходимость зарабатывать деньги, создавать комфорт и поддерживать отношения с окружающими перестанет вас раздражать. В мобильном кино разница между профессионалами и любителями только в отношении. Пока нет правил и стандартов, их устанавливаете вы сами.

00:00:05

Изучайте опыт других авторов мобильных фильмов

Смотрите, смотрите, смотрите чужие мобильные фильмы, и вы убедитесь, что можете так же. Нет, вы можете лучше. Только в этом случае имеет смысл заниматься мобильным кино. Изучайте чужие работы, старайтесь проникнуть в замысел автора, понять, что он хотел выразить и насколько ему удалось донести это до зрителя, что получилось хорошо, а что вам не понравилось или осталось непонятным. Учитесь на чужих ошибках.

00:00:06

Отстройтесь

Любое обучение, а особенно самообучение, строится на копировании, переосмыслении и присваивании чужого опыта. Конечно, вам придется смотреть большое кино. Но вы постоянно должны помнить о том, что творите в принципиально новом формате, недоступном киноиндустрии. В большом кино есть бюджеты, давление продюсера, многочисленная команда, необходимость соблюдать сроки и приносить прибыль, цензура, коммерческий прокат. У вас есть мобильность, полный контроль над процессом и свободный доступ к зрителю. Ваша задача — нащупать в себе художника и создать свой творческий метод. А он складывается из вашего опыта и того, во что вы верите. Это мое или не мое? Это выражает меня или кого-то другого?

00:00:07

Воруйте. Заимствуйте. Учитесь

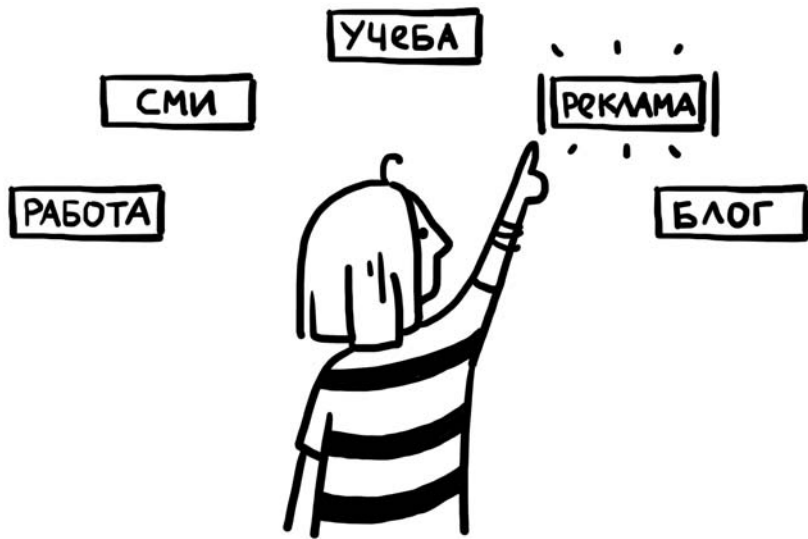
Вы легко можете использовать находки и приемы других авторов. У вас все равно получится по-своему. Только воровать нужно во всех видах искусства сразу, но с умом. Для этого вам потребуется изучить различные области искусства. Подробнее об этом рассказал Остин Клеон в своей книжке «Кради как художник».

00:00:08

Не выдумывайте лишних препятствий

Для съемок вам нужен только смартфон. Решение сделать мобильный фильм не должно повлечь дополнительных расходов. Просто доставайте из кармана ваш гаджет и приступайте к делу. Не нужно отговорок, что модель допотопная, камера слабая и картинка выглядит, как будто некачественная пиратская копия. Берите смартфон, который есть у вас сейчас, и задайтесь вопросом, какой материал, снятый с его помощью, будет выглядеть наиболее выигрышно и интересно. Может, нечеткое изображение подойдет для истории в ретростиле, а расплывчатые тени на экране помогут создать атмосферу ужаса в хоррор-фильме. Используйте наилучшим образом те возможности, которые у вас есть.

00:00:09

Решите, зачем вы снимаете фильм

На смартфон можно снимать практически что угодно: новости, рекламу, блог, корпоративные видео, семейную хронику, обучающие материалы. Понятно, что в первую очередь умение создавать мобильные фильмы будет полезно, если вы, например, рекламщик, блогер или журналист. Но в какой бы сфере вы ни работали, это умение вам поможет. В наше время люди всё меньше готовы читать и всё больше хотят смотреть. А поскольку производство видеоконтента технически и экономически стало доступным, то получается, что каждый, кто умеет его делать, заметно выигрывает по сравнению с тем, кто делать его не умеет. Например, если вы преподаватель и хотите привлечь внимание детей к своему предмету, то могли бы снимать обучающие видео, а не тыкать их носом в учебник, как остальные коллеги.

**Настройтесь
на творчество**

00:00:10

Выберите жанр

Для начала нужно определиться с жанром. Что вы хотите снимать: людей, природу и предметы, актеров? Что должно получиться: репортаж, видеозэссе, игровой фильм? Если репортаж, то вам следует выбрать событие, которое будете освещать. Если игровой фильм, то обязательно нужен сценарий. Если это видеозэссе, поэтическая зарисовка, наблюдение, то вам необходима четко сформулированная идея.

Видеоэссе

Если вы склонны наблюдать за окружающим миром, замечаете то, чего не замечают остальные, если вас вдохновляет движение воды, облаков, покачивание травы на ветру и узор снежинки, тогда, возможно, вам интересно будет снять поэтическое видеоэссе. Если в кино вы больше всего цените красивое и гармоничное изображение, если вы обращаете внимание на цвет, свет, композицию, любите живопись и фотографию, возможно, вы — художник и снимете фильм, который отразит ваше уникальное видение мира. Если вас завораживает архитектура, четкие линии, освоенное человеком пространство, если руины древних городов вызывают у вас сильные чувства и пробуждают фантазию, если вам интересно искать необычный ракурс, в котором достопримечательности выглядят не так, как все привыкли, — возможно, вы сумеете выразить это в фильме. В любом случае для видеоэссе очень важен личный взгляд, ваша точка зрения на то, что вам интересно.