

المبسّط

في صناعة الأفلام

هكذا تصنع
فيلمك!

المحتوى

5	من فكرة إلى سيناريو جاهز.....
8	القصة المصورة
14	الإخراج.....
15	التصوير.....
20	المونتاج.....
21	حقوق الملكية
23	عرض الفيلم.....

الناشر المسؤؤل: ماري نيلسون
الكتاب: انغريد باريمان، مونس بيرتهاس، اندرس جستين
إريكا مول، ماري نيلسون، كارين فيستن، كاترينا سوندمان، سيسيليا ترف
الرسوم التوضيحية: كلارا ليندغرين
النص العربي: عبد اللطيف حاج محمد
مراجعة: شريف فضل
تصميم النسخة العربية: لمياء العبدالله

© Film Västernorrland 2019

هل ترغب في صناعة فيلم؟ مرحى لك!

نحن سعداء لأن هذا الدليل قد وصل إليك حتى تتعلم المزيد عن كيفية صناعة فيلم بنفسك! هناك الكثير من العمل الشاق والمضني وراء كل فيلم جاهز تشاهده، لكن بنفس الوقت إنه شيء ممتع وإبداعي. هذا الكتاب مخصص للواقفين على خط البداية ويرغبون في التعرف على إحتياجات صناعة الأفلام بأنفسهم.

يحتاج إنتاج الأفلام الكبيرة الى مئات العاملين والمتعاونين، والذين يتم إسناد مهام معينة إليهم عند البدء بصناعة الفيلم، من الطبيعي أن يكون للشخص أكثر من وظيفة. فيإمكانك مثلاً كتابة السيناريو، الإخراج، التصوير والتمثيل في فيلمك الخاص - أو يمكنك أن تكون المخرج فقط. هناك العديد من الأشياء التي عليك أن تقوم بها عندما ترغب في صناعة فيلمك الخاص، مثل متابعة الكثير من الأفلام لمعرفة مايجري في عالم السينما، كذلك الربط بين الأفلام القديمة والجديده للحصول على الإلهام وفهم كيف يصنع الآخرون أفلامهم. أيضاً التعرف على كيفية بناء أفلام مختلفة من خلال اختيار زوايا التصوير المناسبة، السينوغرافيا، وتقنية تجزئة المشاهد.

عندما يقوم المرء بملاحظة المقاطع المختلفة للفيلم، يفتح ذلك آفاقاً جديدة للمشاهد. كذلك الأفلام الأقل احترافية تعطي تجربة مهمة، ومعلومات حول ماهي الأشياء التي لاتصلح؟

هذا الكتاب يحتوي على الكثير عن صناعة الفيلم، وإذا كنت مهتماً بصناعة السينما، فهناك الكثير من مدارس السينما والمواقع الإلكترونية المفيدة. فعلى سبيل المثال، يمكنك قراءة المزيد عن مراحل بناء الأفلام، بالإضافة الى وجود قائمة شرح للكلمات والمصطلحات من خلال موقع (voodofilm.se) كما تتوفر الروابط والنصائح المتميزة على موقعنا: (filmvasternorrland.se) كذلك يمكنك التواصل معنا إذا كان لديك أية تساؤلات.

حظاً سعيداً منا نحن طاقم عمل Film Västernorrland

من فكرة إلى سيناريو جاهز

تعد الفكرة هي أول شيء تحتاجه لصناعة فيلم ما، والأفكار كثيراً ما تتواجد في كل مكان بمجرد أن تكون فضولياً، إستخدم خيالك واستوحى الإلهام من الآخرين.
من الممكن أن تبدأ فكرة الفيلم من موضوع أو خبر، شخصية أو شيء ما، أو حادثه معينة.
من الممكن تحويل الفكرة الأفضل إلى قصة يمكن تصويرها لاحقاً.

القصة السينمائية الجيدة تحتوي على بداية، وسط، نهاية. بالإضافة إلى العلاقة التي تخلق الصراع و تحدث أثر في ذهن المتفرج. الصراع هنا يعني المواجهة أو النضال بين " قوتين". على سبيل المثال، ماذا يريد المرء وماذا يستطيع أن يفعل، بين الخير و الشر، أو بين إرادتين متصارعتين. المواجهة يمكن أن تكون بين شخص مريض، لكن يريد أن يتعافى. من الممكن أن تتحدث البداية عن الشخصية الرئيسية وعن محور الفيلم، أن أين يتم تصوير الفيلم، و الصراع الرئيسي أو مانسميه الحكمة. في الوسط- وهي الذروة، نبدء في التعرف على شخصيات الفيلم، و تصاعد الصراع نحو القمة، وكيف سينتهي؟ في النهاية يبدء الصراع الرئيسي في الحل. ويمكن أن تكون النهاية مفاجئة، لكن رغم ذلك يجب أن تكون ضمن سياق الفيلم.

حتى تتمكن من تجريب قصتك السينمائية، يمكنك كتابة ملخص لأحداث الفيلم، مع بداية، وسط ونهاية.
وهذا يسمى الملخص المبدئي، دع أحد الأصدقاء يقرء تصورك المبدئي وتابع إذا قد نجح في فهم قصتك.

الشخصية

هي الشخصية التي نشاهدها في الفيلم. يمكن أن تكون إنسان، حيوان، شخصية خيالية ويمكن أن تكون شيء.

تدريب :

- أختَر فيلم تحبه، جزء الفيلم إلى بداية، وسط ونهاية. ما هو الصراع الرئيسي في الفيلم؟
- هل يوجد أكثر من صراع؟
- من هي الشخصية الرئيسية؟
- ماهو دور الشخصية الرئيسية؟

السيناريو السينمائي:

هو نص يصف ماذا سيحدث في الفيلم، ويحتوي بالطبع على الكثير من التفاصيل، وبقدر ما يكون النص بسيطاً وواضحاً، يساهم ذلك في فهم الفكرة من الفيلم.

إنطلق من بعد كتابة النص إلى البدء في التخطيط، التصوير والإخراج.

في النص تنقسم القصة إلى مشاهد مختلفة، ويتم تصوير المشهد في مكان محدد، وفي وقت محدد.

في كل مرة يتغير مكان القصة أو يحدث تغيير في الزمن، يعني هذا مشهد جديد. ومع كل مشهد

يجب أن تتوفر معلومات في النص حول:

- متى وأين يتم تسجيل المشهد؟

- ماذا سيظهر في الصورة أو الكادر؟

- من سيتحدث وماذا سيقول؟

تدريب :

أجب على الأسئلة التالية

- ماذا أريد أن أخبر في فيلمي؟

- لماذا سأصنع فيلم؟

- عن ماذا يتحدث الفيلم؟

- أين يسجل الفيلم؟

- ماذا يحدث في الفيلم؟

- ماذا يحدث "خارج" الفيلم، ما الذي يجب أن يفهمه المتفرجون دون أن يروه؟

تصنيف الأفلام السينمائية

تستهويونا الأفلام السينمائية بصخبها ورقتها بانفعالاتها وسكونها بخيالها وواقعتها، ولكننا أحياناً نميل إلى نوع معين أكثر من غيره، ونسمح له ببساطة أن يستهلك أوقاتنا ويمتد بصارتنا، هنا سنعرض لك تصنيف الأفلام السينمائية، وتقسيماتها:

الإثارة، الوثائقي، الدراما، الخيال العلمي، الكوارث، الكوميديا، الموسيقية، الحقائق العلمية، الرعب، المغامرة.

تدريب :

اختر نوع الفيلم:

- ماهي المواصفات العامة لهذا النوع؟ أي نموذج يتبع هذا النوع؟

- اختر فيلم يمكن بسهولة تصنيفه ضمن نوع معين؟

- لأي نوع ينتمي فيلمك؟

السيناريو يمكن أن يبدو بهذا الشكل

- 1 مشهد 4 : 2 خارجي 3 السرعة 4 اليوم
5 ماولا و جورج يسيرون باتجاه مرعى الخيول. فجأةً يلاحظون حصان يهرب و يركض بعيداً فوق السور.

6 ماولا

لا يا ألي، أنتظر (إلى جورج) ماذا سنفعل؟

جورج

سأتصل للبحث عن مساعدة !

- 1 رقم المشهد 2 خارج المنزل (مشهد خارجي) أو داخل المنزل (مشهد داخلي)
3 المكان 4 الوقت 5 وصف الحادثة أو الواقعة 6 الحوار المركز .

نصائح:

- ابدأ من الأماكن والشخصيات - الممثلين الذين تستطيع التواصل معهم والوصول إليهم، لكن كن مبدعاً وخلاقاً في كيفية الاستعانة بهم للتمثيل.
- في أغلب الأحيان تصنع القصص البسيطة والواضحة أفضل الأفلام - فالتعقيد ليس ضروري .
- فكر بتكلفة الأشياء عند البدء في التصوير، هل لديك القدرة المالية على إنجاز مشروع الفيلم؟

السيناريو المصور

عندما تنتهي من كتابة النص و يصبح جاهز، يبدأ التخطيط حول كيف سيظهر الفيلم، ما هي الأشياء التي سيتم تصويرها؟ وفي أي الأماكن؟

السيناريو المصور (القصة المصورة)

حتى يفهم كل المشاركين في صناعة الفيلم، كيف سيكون الشكل النهائي للفيلم، ترسم كل مشاهد الفيلم على ورق، على شكل سيناريو مصور. في الغالب يقوم المخرج و المصور في تنفيذ السيناريو المصور مع بعض. و بعد أن يصبح جاهزاً يظهر بمظهر القصة المصورة.

بمساعدة السيناريو المصور، تستطيع رؤية الفيلم أمامك حتى قبل التصوير، فعند قيامك بتخطيط السيناريو تستطيع تحديد زوايا التصوير، المسافات، اللقطات، حركة الكاميرا، وأشياء أخرى في الفيلم. فمن خلال المسافة أو مايعرف بإطار الصورة (أنظر الصفحة التالية)، يمكنك اختيار ماذا سيظهر في الصورة. أحياناً تريد إظهار كل المشهد، أحياناً تفصيل صغير. إذا أردت أن تحرك الكاميرا تستطيع وقتها رسم حركة الكاميرا بشكل قوس في السيناريو المصور. السيناريو المصور لا يجب إنجازه من قبل فنان تشكيلي متخصص، الخطوط العامة تفي بالغرض.

يعتمد عدد اللوحات في كل مشهد على عدد الحركات التي يحتويها، هناك أحياناً مشاهد تحوي على صورة واحدة في المشهد، و بعضها يحتوي مئات الصور. في الغالب هناك ترابط بين الحركات في كل مشهد و النوع السينمائي. فيلم أكشن يحتوي على حركة أكثر بكثير من فيلم الدراما. حيث لا يمكن للحركة في الفيلم أن تكون سريعة لدرجة أن المشاهد لا يفهم ما يحدث. لكن بالمقابل يجب أن لا تكون بطيئة بحيث يصبح الفيلم ممل و مضجر.

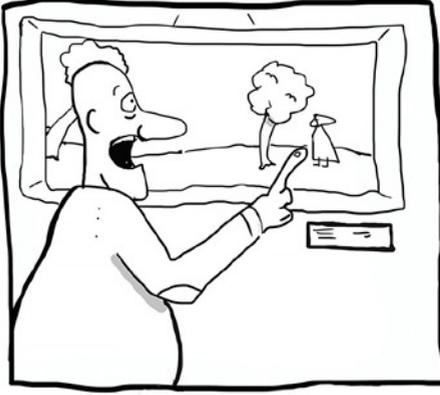
تدريب :

- شاهد مشهد من فيلم، صفق بيدك عن بداية كل مشهد جديد.
- جرب الأنواع المختلفة للأفلام وراقب أي اختلاف بينها من حيث السرعة أو الحركة.

نصائح :

- سجل المشهد نفسه عدة مرات من زوايا مختلفة، حتى تحصل على الكثير من المواد الفيلمية التي يمكن الاختيار من بينها عند تجزئة الفيلم إلى أجزاء مختلفة - المونتاج.
- فكر دائماً بقتك، المشاهد والصور التي تختارها تعتمد على ما تريد أن تقوله للمشاهد.

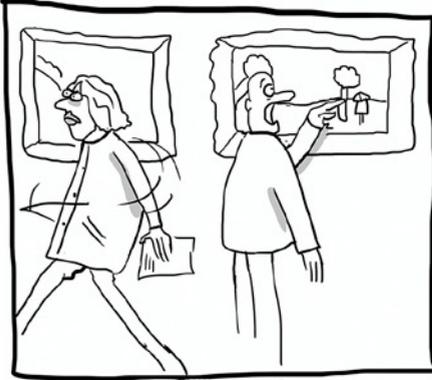
2. لقطة نصفية:

غوران يشير إلى المرأة التي في الصورة. يتكلم عنها ويقول: "إنها كانت العشيقة السرية للفنان."

1. اللقطات الكلية في متحف الفن:

غوران يتحدث بحماس عن اللوحة. غونبلا تقف وظهرها له ويبدو أنها لا تسمع إليه.

4. لقطة كاملة:

الإثنين معا في الصورة. غوران يتحدث. غونبلا تلتفت على كعبيها وتختفي عن الإطار.

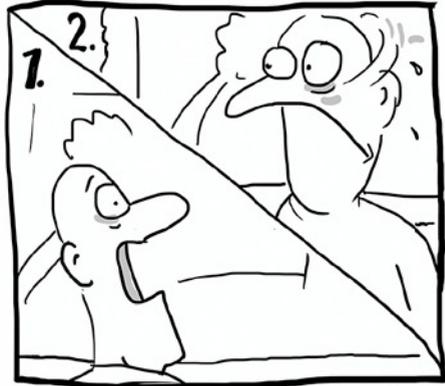

3. في اللقطة القريبة:

تبدو غونبلا منزعجة وتشعر بالملل. في الخلف يسمع صوت غوران المزعج.

6. في الهواء الطلق، تجلس غونبلا مسرورة على تراس المقهى، ويبدو متحف الفن في الخلفية.

5. اللقطة القريبة: غوران لا يزال يتكلم ولم يلاحظ بأن غونبلا قد تركته بمفرده. لا تزال اللقطة القريبة: أدرك أنها قد ذهبت وتفاجأ بذلك.

صناعة المشهد

عند إعداد الفيلم يتم استخدام أنواع مختلفة من التأطير وهو تحديد معالم المشهد في إطار أو كادر، والتأطير هو الذي يحدد حجم الجزء من الهدف الذي يختاره المصور لتصويره.
على سبيل المثال، يمكن أن تعود اللقطة الرئيسية إلى شخص، حيوان، سيارة أو شجرة. ونظراً لأن الصورة ذات حجم موحد بغض النظر عن المشهد السينمائي، لذلك يكون من الطبيعي أحياناً أن نقرب الكاميرا عندما يكون جزء من الصورة هو الموضوع وليست الصورة كاملة. عادة يستخدم المصور خمس أنواع مختلفة من اللقطات:

اللقطة الكاملة

يظهر الهدف بشكل كامل والبيئة المحيطة حوله.
من الجيد استخدامها لإظهار لغة الجسد وصلة الهدف بالبيئة المحيطة.

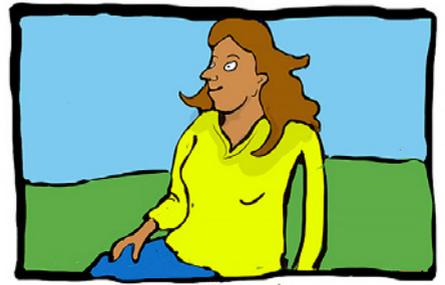
اللقطة الكلية

اللقطة الكلية هي الجزء الأكبر من تأطير المشهد (تحديد معالم المشهد). تستخدم لإظهار البيئة المحيطة وكامل المكان الذي يتم به التصوير.

اللقطة القريبة

تستخدم عند تصوير الشخص عن قرب. ويبدو من خلالها التعبير العاطفي والنظرات أكثر وضوحاً.
إنها فعالة عندما تريد إظهار التفاصيل.

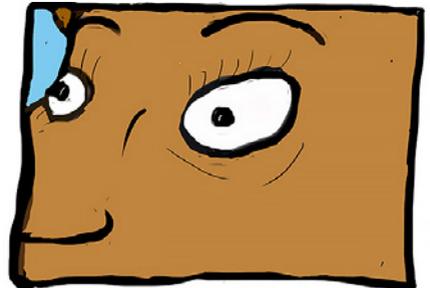

اللقطة النصفية

وهي من أكثر تأطير المشاهد الشائعة الاستخدام.
تسمح للمشاهدين بأن يكونوا قريبين وتظهر لغة الجسد والعواطف. وهي تستخدم عادة في مشاهد الحوارات والمقابلات.

اللقطة القريبة مقربة قصوى

هو تأطير للمشهد يستعمل لتحديد تفصيل أو لإحداث تأثير ما، وعادة ما تستخدم هذه الطريقة عند تصوير أفلام الرعب.

زوايا الكاميرا

ترتبط الكاميرا دائماً بالشيء المراد تصويره، الشيء الذي يؤثر على ظهور الممثل الواقف أمامها. بمعنى آخر، أين سيكون مكان الكاميرا بالنسبة للشيء المراد تصويره؟ مباشرة من الأمام، مباشرة من الخلف، من الجانب بشكل غير مباشر، مباشرة من الأعلى، من الأعلى بشكل غير مباشر، من الأسفل.

منظور إعتيادي

تكون زاوية الكاميرا على إرتفاع عادي مما يعني أن إرتفاع الكاميرا يكون على نفس مستوى إرتفاع الهدف كالشخص أو الشيء.
هذا هو المنظور الأكثر إستخداماً وهو أيضاً الذي يحتوي على الحد الأدنى من الدراما.

لقطة الزاوية العليا

وهو منظور الطائر مما معناه أن التصوير يتم من مكان مرتفع إلى الأسفل وصولاً إلى الشخص.
يبدو الشخص عندها في موقف يعكس الضعف والوهن.

لقطة الزاوية السفلية

وهو منظور الضفدع ما معناه أن التصوير يتم من أسفل الشيء المراد تصويره، أي أننا ننظر إلى الأعلى لترى الهدف، عندها يبدو أكبر حجماً وأكثر قوة.

حركة الكاميرا

هناك عدة أسباب لدى المرء كي يقوم بتحريك الكاميرا ضمن إطار زمني مؤقت، على سبيل المثال، لتتبع حركة العنصر المتواجد أمامها، أو للإفصاح عن حدث أو شيء كان خارج الكادر عند البدء بالتصوير. تجنب تحريك الكاميرا إذا لم يكن هنالك سبب وجيه لذلك. سجل في السيناريو المصور إذا كان يجب تحريك الكاميرا أم لا وبأي طريقة سيتم تحريكها.

- **البانوراما:** تعني تحريك الكاميرا من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين.

- **الإمالة:** وتعني تحريك الكاميرا من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل في حركة إمالة.

- **حركة التتبع:** وتعني تحريك الكاميرا على خط محدد من خلال وضعها على عربة متحركة أو تثبيتها على قاعدة مع عجلة. وفي توافر كرسي مع عجلة بالعرض أيضاً.

- **حامل يدوي:** لتتبع شخص متحرك، في محاولة للحصول على لقطة خالية من الاهتزاز باستخدام أدوات مساعدة للحامل أيضاً.

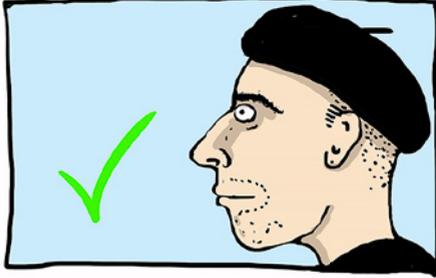
- **التقريب:** ويحدث هذا بمساعدة زر مخصص لذلك في الكاميرا أو من خلال تحريك عدسة الكاميرا، تستطيع تغيير حجم الصورة الظاهرة.

تكوين الصورة

يدور تكوين اللقطة أو ترتيبها حول كيفية ظهور الشخص والأشياء الأخرى في صورة ما. هناك العديد من القواعد المتبعة حتى يشعر المشاهد بأن الصورة التي ينظر إليها تبدو طبيعية. وعادة لا نفكر بهذا الأمر قبل كسر القاعدة الموجودة في تركيب اللقطات.

أحد القواعد الكلاسيكية التطبيقية هي أن تترك مسافة فارغة أمام الشخص في الصورة، في حين يجب في الصور القريبة للأشخاص ترك أكبر مسافة ممكنة بين أنف الشخص وإطار الصورة، بدلا من ترك مسافة بين الرقبة وإطار الصورة.

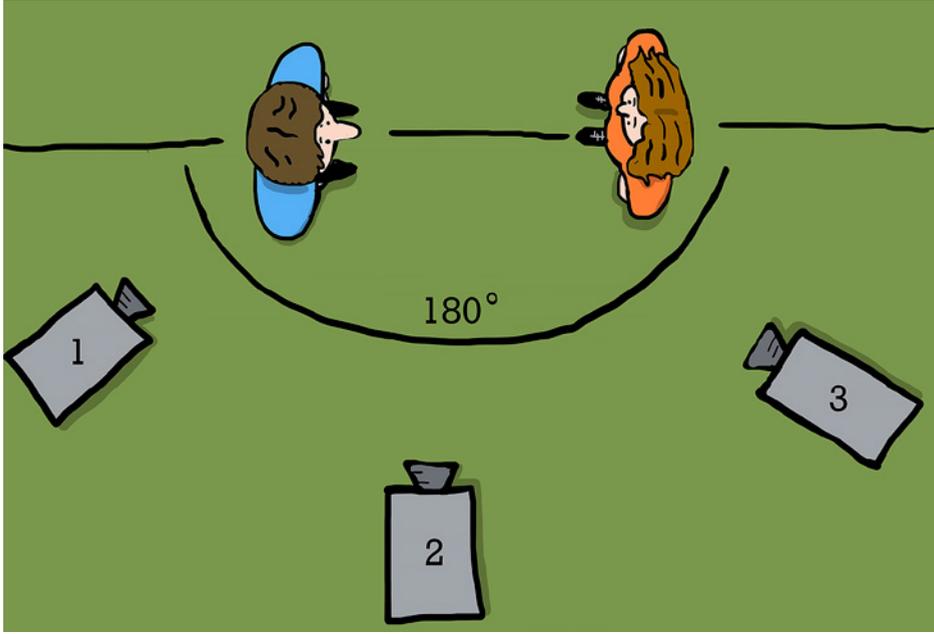
في حال لم تتبع الصورة الخطوط الدلالية، قد يتولد شعور لدى المشاهد بأن الشخصية الموجودة في الصورة تنحدر أو قد تدخل في الجدار أو ربما لاتملك المكان المناسب في الصورة.

تدريب:

- قم بتصوير حادثة معينة، على سبيل المثال، شخص يدخل إلى الغرفة، باستخدام الخمس أنواع المختلفة للقطات، صور كل الحادثة أو الواقعة باستخدام اللقطة الكلية أولاً، ثم لاحقاً صور مرة أخرى باستخدام اللقطة الكاملة.

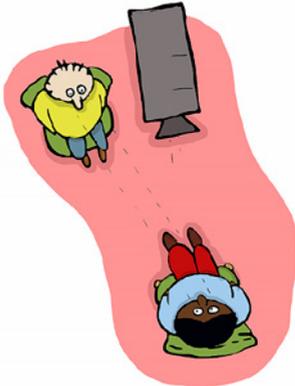
حاول أن تجمع المشاهد بحيث تكون النتيجة أن الحادثة وقعت مرة واحدة باستخدام أنواع اللقطات المختلفة.

إتجاهات الرؤية

تعد إتجاهات الرؤية عاملاً مهماً للغاية لدفع الجمهور إلى متابعة الأحداث، وخلق الترقب لدى المشاهد لرؤية الأشياء التي يراها الأشخاص في الفيلم. وهي تخلق أيضاً نوعاً من التأثير الدرامي حول الأحداث المرتقبة في المرحلة التالية. تنظر في إتجاه محدد خارج إطار الصورة، تدرك وقتها أن الشخصية ألفت تنظر إلى الشخصية بآء لوكننا نشاهد الشخصية بعد تقطيع المشاهد.

قاعدة مهمة تتعلق بمنظور الرؤية وإتجاهات النظر تسمى بقاعدة المائة والثمانون درجة. وتستخدم على سبيل المثال عند تصوير شخصان يتحدثان مع بعضهم البعض أو عندما يتحرك شيئين، كشخصين، أو كعربة أو غيرها من الأشياء بإتجاه بعضهم البعض. فكر عندها أن هناك خط غير مرئي يمر عبر هؤلاء الأشخاص أو الأشياء. ثم عليك إختيار أي جانب من الخط ترغب في أن تضع الكاميرا عليه وابقى على هذا الجانب. إذا خالفت هذه القاعدة عندها سوف يبدو الأشخاص كأنهم يلاحقون بعضهم البعض بدلا من أن يكونوا بإتجاه بعضهم البعض.

في الأفلام الروائية، عادة لا ينظر الأشخاص مباشرة إلى الكاميرا. الشخص الذي قد تعودنا أن نراه يفعل ذلك هو مذيع الأخبار في التلفزيون وليس الآخرين. نصيحة جيدة عند التصوير هي حث الجميع على عدم النظر إلى الكاميرا أبداً! إن اللمحة السريعة إلى الكاميرا في المكان الخطأ يشوه التناغم المراد سرده في القصة.

تكوين المشهد

هذا المصطلح أصله فرنسي ومعناه "وضع أو تكوين المشهد"، ويشمل كل المكملات التي يستخدمها المخرج ليوصل الإحساس والمشاعر بالصورة المرئية، تحت هذا المصطلح تدرج: السينوغرافيا، الملابس، الأتقنة، المؤثرات الخاصة، مظهر الممثلين، حركة الممثلين وإعدادات الإضاءة.

السينوغرافيا

هي ببساطة كل شيء موجود في المشهد باستثناء البشر والحيوان، المكان الذي يتم فيه التصوير يمكن أن يكون داخل المنزل - داخلي، أو خارج المنزل - خارجي، ومن الطبيعي أن يتم تصوير المشاهد الداخلية في مكان والمشاهد الخارجية في مكان آخر مختلف. لاحقاً يتم دمج المشاهد والصور لتظهر وكأنها صورت في مكان واحد. ولهذا السبب غالباً ما يتم خلق بيئات مختلفة في مساحات محددة، بالإعتماد على زاوية التصوير، وضبط الإضاءة و المستلزمات الخاصة. عليك استخدام خيالك!

المستلزمات

هي الأشياء التي تظهر في المشهد، على سبيل المثال، سيارة، لوحة، هاتف، كرسي، صحن وأشياء كثيرة أخرى. حتى يتمكن الممثل من لعب الكثير من الشخصيات، يحتاج إلى الملابس والمكياج، الملابس التي يظهر بها الممثل، بالإضافة إلى المكياج كالأقنعة التي تشمل تصفيف الشعر، الشعر المستعار، صبغ الشعر، رسم وتشكيل جروح ودماء وأشياء مشابهة.

الإضاءة

- يمكن استخدام الأضواء والإضاءة الخاصة عندما لا يكون ضوء النهار كافياً.

تجنب تسليط الضوء الساطع أو المصباح القوي مباشرة على الشخص الذي يتم تصويره فعندها يظهر ظل خفيف يخلق تناقضات في اللقطة، مما يعطي شعوراً غير طبيعي، حاول بدلا من ذلك خلق ليونة ما يسمى بالضوء الغير مباشر وذلك من خلال توجيه ضوء تجاه جدار أو سقف أبيض اللون والسماح للضوء بالانعكاس تجاه الشخص المراد تصويره.

إذا كنت بحاجة لتوجيه الضوء باتجاه شخص ما، ضعها بشكل جانبي مائل، بدلا من الضوء المباشر من الأمام.

الإضاءة هي عنصر هام في تركيب اللقطات. لا ضوء = لا مشهد. تستخدم الإضاءة أيضا مرات عديدة لخلق تناغم معين في المشهد. لذلك من المهم التفكير بها قبل أن يبدأ المرء بالتصوير. يوجد العديد من الصعوبات التي من الجيد التفكير بها وأن تكون مستعدا لمواجهتها: - إذا كنت تصور خارجياً يجب عليك التفكير بحالة الطقس وتأخذها بعين الاعتبار. ماذا ستفعل في حال بدء هطول المطر في وقت غير مناسب أثناء التصوير؟ ضوء الشمس الساطع قد يكون من الصعب التحكم به

التسجيل

بيع الأشياء المستعملة في مقابل تقديم شكر خاص لهم في نهاية الفيلم، عليك بالسؤال!

في حال كنت تريد التصوير في مكان عام أو داخل متجر على سبيل المثال، فيجب عليك الحصول على ترخيص.

حاول أن تحصل على الترخيص قبل التسجيل بوقت كافي، حتى تتجنب التأخير في يوم التصوير المحدد.

في بعض الأحيان لا يكون من المجدي التصوير أو تسجيل المشاهد وفق الترتيب الموجود في السيناريو، عندما يجب على المرء تصوير العديد من المشاهد في أماكن محددة، مع ممثلين محددتين، فمر بالتخطيط لذلك بدقة كتخطيط توقيت ومكان تصوير المشاهد.

عندما تنتهي من كل التحضيرات يأتي وقت التصوير أو التسجيل، وبالقدر الذي يجب أن تكون جاهزاً وجميع التحضيرات مكتملة، عليك أن تكون مستعداً أيضاً لأي تغيير طارئ يوجب تغييراً في الخطة الأساسية.

في حال كان الطقس لا يساعد على العمل على سبيل المثال، فمن الجيد توافر خطة بديلة. نقدم لك هنا بعض النصائح للديقة الأخيرة والتي يجب عليك إتباعها لتتمكن من ضبط كل شيء قبل البدء بالتصوير، ولتجنب المفاجآت غير المتوقعة عند البدء بمراجعة المواد قبل الإخراج.

هل تحتاج إلى معدات لا تملكها؟ أسأل كل معارفك إن كان بالإمكان إستعارتها، وأحياناً يمكن إستعارتها من محلات

دور الكاميرا

يجب على الخطة الجيدة أن تحتوي دائماً على حامل للكاميرا وهي الأداة التي توفر الثبات في الصورة، إلا في حال إن كان هناك هدف ما من أن تكون الصورة مرجوحة. غير ذلك يكون من الصعب المحافظة على ثبات الكاميرا.

أنظر إلى مكان التصوير، هل يوجد شيء ما في إطار الصورة، لا ينبغي عليه ان يظهر؟ هل يوجد كل شيء تريد إظهاره في إطار الصورة؟ هل يوجد بعض الاضاءات التي تومض وتظهر بشكل غريب؟ أو قد تزداد قوتها ولمعانها في الكاميرا؟

ليكن لديك دائماً بطارية إضافية، وشاحن للكاميرا، كذلك قمر بشحن البطارية الفارغة بأسرع وقت ممكن.

اللقطة

اللقطة هي وحدة زمنية، ما أعنيه هي المشاهد المسجلة بين ضغطة البداية إلى النهاية في الكاميرا، عندما يظهر التسجيل مشوهاً عندها يمكنك البدء من جديد بالتسجيل. عندما تبدأ بتقطيع الفيلم في المونتاج يمكنك اختيار اللقطات المضمومة التي تخلق الإنسجام في الفيلم.

“الصمت، صوتاً!”

قبل أن يبدأ المرء بالتصوير، عليه مراجعة كل شيء، ولا ينطبق هذا فقط على الممثلين والمخرج الذي يقرر كيف تتصرف الشخصيات في المشهد. فالمراجعة تشمل الصوت والإضاءة. يجب على الكل معرفة ماذا سيفعلون. عند الانتهاء من هذه التحضيرات، يجب التأكد من أن الكاميرا ومعدات تسجيل الصوت جاهزة. بالإضافة إلى تصفيقة البداية. إشارة البداية تكون أيضاً لإعادة التدقيق بالصوت والصورة عند الإخراج، وتكون مهمة جداً في حال كان المرء يقوم بالتصوير بمفرده

لا يمكن لأحد في الكادر من الإنتهاء وإغلاق التجهيزات قبل سماع كلمة شكراً من المخرج.

في العادة هذا ما يظهر في موقع التصوير.

الأدوار المهنية

يكون فريق العمل كبير جداً في الأفلام الطويلة، هنا نذكر لكم بعض الأدوار المهمة، حتى لو كان لك أكثر من دور ووظيفة في فيلمك الأول الذي تنجزه، لا يمنعك هذا من التعرف على المهام الأساسية لكل دور:

المخرج...

... يملك رؤيةً ولديه تصور عن الشكل النهائي للفيلم و كيف ستظهر قصة الفيلم بأفضل صورة ممكنة. سيكون مستعداً بشكل جيد جداً و مطلع على السيناريو والقصة المصورة للفيلم.
... يتحمل مسؤولية الفيلم كاملة، لإيصال الحكاية بأفضل صورة ممكنة.
... يعطي التعليمات للممثلين ويتعاون معهم في رسم الشخصيات التمثيلية وتقديمها أمام الكاميرا.
... يساهم في تهيئة البيئة المناسبة في مكان التصوير، من خلال إظهار الاهتمام والتقدير، وإعطاء ردود أفعال إيجابية لجميع أعضاء الفريق.

مدير التصوير...

... يعمل على تنظيم العمل في مكان التصوير، ومتابعة جميع الإجراءات والتأكد من أن الجميع مستعد قبل البدء بالمشهد.

المصور...

... يقرر مع المخرج كيف ستكون الصورة إنطلاقاً من القصة المصورة والشروط اللازمة لذلك في مكان التصوير.
... إدارة والتعامل مع كل شيء مرتبط بالكاميرا، كالتأكد من أن البطاريات مشحونة، والتأكد من وجود شريحة ذاكرة أو شريط تسجيل.

تقني الصوت...

... مسؤول عن الأجهزة، كالميكروفون وجهاز الميكسر وهي منضدة التحكم في الصوت عند التصوير.
... التعامل مع الصوت بعد الإنتهاء من التصوير والتسجيل.
... صناعة أو إيجاد مؤثرات الصوت المطلوبة.

السيناريست...

... مهمته متابعة كل شيء موجود في الصورة، والتركيز على أن يظهر كل شيء في اللقطة اللاحقة، وهذا مهم جداً، خاصةً إذا إستغرق التصوير أياماً عديدة.
في حال عدم التمكن من تعيين سيناريست للفيلم، يمكنك إتقاط صورة ثابتة للمكان، لتتمكن لاحقاً من تذكر كيفية ترتيب و ظهور الأشياء.

مساعد التصوير...

... يتوجب عليه تجهيز المهام والوظائف التي يحتاجها فريق العمل، على سبيل المثال، نقل الممثلين من مكان إلى آخر، والتأكد من وجود طعام وشراب كافي.

الممثلين...

... يعملون على التركيز على أدوارهم والتدريب على التعليقات والحوارات.

تدريب:

- في المرة القادمة التي تشاهد فيها فيلم، اقرأ النص الذي يظهر بعد إنتهاء الفيلم، حاول معرفة دور كل شخص موجود في الفيلم وما هي مهامهم الأساسية.

الصوت

يعتبر الصوت عاملاً هاماً في سرد حكاية الفيلم، فالصوت يصف لنا البيئة ويساهم في خلق الجو العام للفيلم. يحدث هذا من خلال الحوار في الفيلم، المؤثرات الصوتية المساعدة، الأصوات الموجودة في البيئة والتي هي مكان التصوير، والموسيقى. يمكن للصوت أيضاً سرد حكاية لأشياء لا نراها في المشهد، على سبيل المثال، صوت باب يفتح أو صوت جرس المدرسة يقرع.

تسجيل الصوت

من المهم جداً أن يكون تسجيل الصوت إحترافي قدر الإمكان لكي يبدو الصوت واضحاً عند الإنتهاء من تسجيل الفيلم، حيث أنه من الصعب التعامل مع الأصوات الرديئة.

فالأصوات المزعجة قد تدمر التصوير. تجنب إختيار مكان تصوير يتواجد بالقرب من حركة المرور في شارع مزدحم، أو الرياح القوية اثناء التصوير، فيتحول صوت المشهد إلى صياح وقرقعة ويترتب عليه عدم التمكن من إستخدام الصوت الناتج عن التسجيل. من الجدير بالذكر أن أغطية الحماية للميكروفون تعمل على تخفيف حد الضوضاء، وعليك أيضاً التأكد من إغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية الغير مرغوبة، كالبراد، وباقي الأدوات الكهربائية والآلات. ومن خلال استخدامك لساعات رأس متصلة بالميكروفون تستطيع التأكد في حال ظهرت أصوات غريبة، فعندها يمكنك التخلص منها قبل البدء بالتصوير. لاتنسى أن تتأكد من أن الجميع أغلق هواتفهم النقالة.

نصائح :

- قم بتسجيل صوت البيئة بشكل دائم في مكان التصوير ذاته، وذلك من خلال الضغط على زر التسجيل والطلب من الجميع إلتزام الصمت، حتى تتمكن من تسجيل الصوت الطبيعي المحيط، الذي ربما قد تحتاجه عند البدء بالمونتاج، وبإمكانك الإستغناء عن القطع الغير ضرورية بين المقاطع المختلفة.

مكان تثبيت الميكروفون

في حالة توفر إمكانية استخدام ميكروفون خارجي، لا تتردد في ذلك، فعندها تصبح جودة الصوت أفضل بالتأكيد. أثناء تسجيل الصوت، يجب تثبيت الميكروفون بالقرب من مصدر الصوت قدر الإمكان وذلك لتجنب الأصوات المزعجة، وعند التحدث لا يجب أن يكون الميكروفون أقرب من مسافة خمسة عشر سنتيمتراً من المتحدث وذلك لتجنب صوت الشفاه والفراغ. في مقابلة في الفيلم الوثائقي يمكن للميكروفون أن يظهر في الصورة، لكن في حالات أخرى وفي أنواع أخرى من الأفلام فهو أمر ممنوع.

أمثلة عن الأماكن المناسبة لتثبيت الميكروفون:

على الكاميرا

إن وجود الميكروفون مثبت على الكاميرا هو الطريقة الأسهل والأكثر ملائمة، ولكن لها بعض المساوئ. فمن الممكن أن تأتي بعض الأصوات المزعجة من الكاميرا، أو أن تصبح المسافة حتى مصدر الصوت بعيدة للغاية وبهذا تنحدر جودة الصوت.

على حامل

يمكن تثبيت ميكروفون منفصل، بالقرب من مصدر الصوت.

على ذراع

ذراع يمكن تمديده ويكون الميكروفون مثبت به لجهة الأمام. يحتاج فعل ذلك إلى شخص خاص يمسك بالذراع.

الميكروفون الخفي

يعرف باسم البعوضة ويمكن تثبيته على سبيل المثال تحت الملابس أو في الشعر لإخفائه.

نصائح:

- حافظ على المعدات والأدوات سواء كانت ملكك، أم تم إستعارتها من الآخرين.
- احرص على توفير الحماية لكل المعدات والتقنيات ضد المطر والثلج، ولا تضع الكاميرا تحت أشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، فكر أيضاً بأن البرودة تقصر من عمر البطارية.
- مراجعة السيناريو، والسيناريو المصور لكي تتأكد من أنك قمت بتصوير كل شيء قبل ان تقوم بإعادة المعدات.

المونتاج

هل إنتهيت من تصوير الفيلم؟ لقد حان الوقت للبدء بعملية المونتاج، وهي عملية ربط مشاهد الفيلم وهيكلتها لتحويلها إلى فيلم جاهز من خلال برنامج الإعداد أو المونتاج.

في الواقع عليك العمل على الفيلم في ثلاثة مراحل مختلفة: عند كتابة السيناريو، أثناء التصوير وأثناء المونتاج. عند الإعداد من المهم جداً المحافظة على الرؤية الأساسية، الفكرة التي كانت لديك عند البدء بكتابة السيناريو. ولكن في الوقت نفسه عليك أن تتعامل مع المواد الخاصة بك كأنك تراها للمرة الأولى.

عليك إزالة المشاهد التي تضلل المشاهد والتي لا تعطى القصة أية إضافة، معنى أو دفعة إلى الأمام. ينبغي أيضاً حذف المقاطع والمشاهد الغير ضرورية لدفع القصة إلى الأمام حتى ولو كانت مفضلة لديك، وهو ما يسمى عادة بمصطلح "أقتل أعزائك".

عند إجراء المونتاج للفيلم، من الجيد السماح لشخص آخر بمشاهدة الفيلم لمعرفة ما إذا كانت القصة تصل إلى الهدف الذي توقعته أم لا. فمن السهل أن يصاب الشخص بالحيرة ويعتقد أن على الجميع فهم القصة كما أنت فهمتها.

الطرق العملية المتوجب إتباعها

أبدأ بالنظر إلى المواد الخاصة بك. للحصول على مساعدة جيدة في المونتاج إستخدم السيناريو المصور الذي قمت بإنشائه قبل البدء بالتصوير. فهم القصة كما أنت فهمتها.

قم باختيار المشهد الذي تريد بدء العمل به. بعد ذلك أنظر إلى المقاطع واختار الأفضل من بينها. ومن ثم قم بربط المقاطع المختلفة للحصول على مشهد كامل. نوع بإختيار التأطير - تحديد معالم المشهد والزوايا المختلفة بحيث تعبر المشاهد بطريقة فعالة قدر الإمكان.

حدد مكان المقاطع متى تبدأ وأين تنتهي. أضبط المقاطع بإتجاه بعضها البعض، لكي يتم الانتقال من مشهد إلى آخر بطريقة سلسة قدر الإمكان. وتطبيق قاعدة وهي أن القطع يجب أن لا يلاحظ.

في حال أردت فعل شيء، لكن لا تعرف كيف، يمكنك البدء بالبحث عنها على شبكة الإنترنت حيث تتوفر كمية كبيرة من المعلومات والإرشادات لمختلف برامج المونتاج والإخراج، بدءاً من عملية تصحيح الألوان ووصولاً إلى المؤثرات الخاصة.

نصائح :

- تجنب تجزئة المشاهد أو تقطيعها أثناء حركة الكاميرا.
- أقطع عندما يتحرك العنصر ضمن الكادر.
- تجنب "القفز-القطع"، القطع بين الصور المتشابهة والانتقال إلى مشهد جديد.
- التنوع في المشاهد وزوايا الكاميرا.
- لا تنسى شكر كل المساهمين في صناعة الفيلم في شارة النهاية.

حقوق النشر

عندما ينجز أحد ما عملاً فنياً كفيلم ، موسيقى أو صور فوتوغرافية، عندها يملك هذا الشخص حقوق الملكية والنشر لهذا العمل. ويعني ذلك أنه لا يمكن لأحد أن يعرض أو أن يستخدم العمل الفني من دون الحصول على ترخيص من المالك الأصلي للأعمال.

الموسيقى

في حال أردت استخدام موسيقى لفيلمك هناك طرق مختلفة لذلك:

- أصنع الموسيقى الخاصة بك، أو أطلب من بعض الأشخاص القيام بذلك، لكن لا يعني ذلك أن الموسيقى الرخيصة ستكون كافية، أو أنها ستكون متناسقة مع فيلمك.
- أبحث عن الموسيقى التي لا تملك حقوق نشر أو ملكية والتي يمكن استخدامها بكل حرية، فعلى سبيل المثال أبحث من خلال شبكة الإنترنت عن الموسيقى والتعليقات الإبداعية.
- كن حذراً بما فيه الكفاية عند التعامل مع الموسيقى التي تجدها وتأكد من أنها بدون حقوق - غالباً ما يكون ذلك موضحاً في تفاصيل الملفات الصوتية.
- في حال الإحتياج إلى موسيقى خاصة أو أغنية معينة لفنان مشهور، يمكنك التواصل مع مكتب حقوق النشر الدولي للملحنين السويديين حيث يمكنهم مساعدتك.
- تسري حقوق الملكية والنشر أيضاً على الاغاني التي يؤديها الممثلين أو الموسيقى التي كتبها الآخرون، وينطبق هذا على الموسيقى التي تذاع في الراديو، ونغمات الرنين الخاصة بالهاتف وما شابه ذلك.

العروض الخاصة والعامة

إذا كان الفيلم سيستخدم للاستعمال الفردي فقط، على سبيل المثال، فيلم خاص عن عطلة الصيف، فلا تحتاج أن تحصل على تصريح. إذا كان سوف يتم عرض الفيلم في إجتماع، في المدرسة أو في مهرجان، فيعني ذلك أن العرض سيكون للعامة مما يتطلب الحصول على إذن. وهذا ينطبق على كل من الأفلام الإحترافية أو أفلام الهواة.

الأعمال الفنية الأخرى

لا يمكنك أبداً إستخدام الأعمال الفنية، التلفزيونية، ألعاب الكمبيوتر، أو مقاطع مأخوذة من أفلام أخرى في حال لم تكن تملك حقوق النشر والملكية.

حقوق الملكية الخاصة بك

لا يملك الآخرون حقوق نشر، فعندما تقوم أنت بصنع فيلم، عندها لا يمكن لأحد غيرك أن يعرضه، يطبعه أو ينشره بدون الحصول على ترخيص منك. لا تحتاج إلى تسجيل الفيلم أو إتخاذ أي إجراء حيث أن الفيلم سيحصل على حقوق ملكية بشكل تلقائي. في حال لم تقم بصناعة الفيلم بمفردك، عندها يجب عليك التفكير ملياً بأن المصور والممثلين لديهم حقوق ملكية لأدوارهم. لذلك يجب على الجميع أن يعرف الهدف من الفيلم منذ البداية، على سبيل المثال في حال عرضه في مناسبة عامة رسمية أو عند نشره على شبكة الإنترنت.

عندما تصنع فيلماً، لا يمكن لأحد أن يعرضه، ينسخه أو ينشره دون تصريح منك

عرض الفيلم

عندما تنتهي من صناعة الفيلم يأتي أخيراً موعد عرضة للجمهور.

هناك العديد من الأماكن لعرض الفيلم على سبيل المثال في البيت، المدرسة، الجمعيات، المهرجانات السينمائية والانترنت.

لاتنسى أن كل من شارك في الفيلم يجب أن يشاهده.

ينطبق هذا على سبيل المثال على الممثلين، فريق العمل، المدرسين، الآباء، الأصدقاء وغيرهم.

دليل الفيلم السينمائي الصغير

يحتوي دليل الفيلم السينمائي الصغير على النصائح العملية لمساعدتك على البدء في صناعة الأفلام. يشرح لك دليل الفيلم السينمائي الصغير أساسيات صناعة الأفلام بأجزائها المختلفة. كتابة السيناريو، القصة المصورة، الصوت، الإضاءة، تصميم المسرح (سينوغرافيا)، الإخراج السينمائي أو المسرحي ويعطيك نصائح جيدة عن التصوير. وأخيرا يعطيك نصائح لطريقة الإعداد أو المونتاج وعرض الفيلم النهائي.

نأمل أن يوفر لك هذا الدليل المعرفة الجديدة والإلهام في صناعة أفلام!