

دليل كتابة
المقتدرات
لأفلام الوثائقية

صورة الفيلم: "The Man with the Movie Camera" by Dziga Vertov (1929)

دليل كتابة المقترنات للأفلام الوثائقية

بِدَائِيَّاتُ
لِلفَنُونِ
السَّمْعِيَّةِ
الْبَصَرِيَّةِ

BIDAYYAT
audiovisual arts

www.bidayyat.org

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة 2018
info@bidayyat.org

المحتوى

03	مقدمة
03	أهمية كتابة المقترنات
04	بيان المخرج / الدوافع
04	Director's Statement/Motivation
06	النبذة
06	Logline
07	الملخص
07	Synopsis
08	المعالجة
08	Treatment
09	التريلر
09	Trailer
10	الحالة والجدول الزمني
10	Status and Timeline
10	خطة الانتاج
10	Production Plan
11	الميزانية
11	Budget
11	التمويل
11	Funds
14	قائمة بالمصطلحات المتعلقة بالميزانية
14	Glossary of Terms
16	نموذج الميزانية
16	Sample Budget

المقدمـة

هذا الدليل هو نتيجة لورشة عمل أقامتها بدايات حول كتابة المقترنات للأفلام الوثائقية تحت إشراف المنتجة جنان داغر، حيث جاء استجابةً لطلب المشاركين في هذه الورشة وشعورهم بأن هناك حاجة لوجود مرجع نظري يقدم معلومات مفيدة حول كتابة المقترنات مدعوماً بأمثلة توضيحية.

تم وضع فكرة هذا الدليل وهيكتاته من قبل فريق عمل بدايات وحرّرته السينمائية والمدرّبة، دانا أبو رحمة.

نأمل أن تكون هذه النسخة الأولية مفيدة ومسهلة لعمل المخرجين والمنتجين، وسنعمل على تطويرها بناءً على ملاحظاتكم واقتراحاتكم.

كل الشكر للمخرج ماهر أبي سمرا والمخرجة ساره فرنسيس لمشاركتنا نصوصهم لنغنى هذا الدليل بأمثلة توضيحية.

أهمية كتابة المقترنات

جميعنا يجد صعوبة في كتابة المقترنات (Proposals)، مع ذلك فإننا مجبرون على كتابتها. عملية إيجاد مصادر تمويل للأفلام الوثائقيات الإبداعية أصعب بكثير من الأفلام الوثائقيات التلفزيونية.

ولكن لحسن الحظ، فإن الأفلام الوثائقية تزداد شعبيتها، ومع مرور الوقت تكتسب جمهوراً أكبر. وفي العالم العربي، ثمة ازدياد في التمويل الذي يستهدف صناع الأفلام العرب. قد يكون الحصول على مصادر تمويل أكثر صعوبة بالنسبة للمخرجين الذين ينتجون فلمهم الأول، ولكن مع ذلك ثمة تزايد في أعداد مؤسسات التمويل التي تحمل على عاتقها، كجزء من مهمتها، دعم المواهب الجديدة. والمخرجون يستخدمون استراتيجيات مختلفة مثل التمويل من مجموعات أفراد مستقلين (Crowd) المساعدة في الحصول على تمويل لجوانب معنية من فيلمهم. حاول وستجد المصادر واستراتيجيات التمويل الأفضل لفيلمك.

الهدف من كتابة مقترن فيلم (Proposal) هو إقناع القارئ/الممول أنَّ فيلمك الواثق يستحق إنتاجه. ومن الأمور المساعدة هو أن تحدد العنصر المميز في فيلمك. وما يهم أيضاً هو كيفية الكتابة. اكتب تصريحاً وبطريقة تلقط روح الفيلم. وبما أنها وسيلة سمعية بصرية، فإنَّ المواد البصرية التي تعبر عن جو فيلمك هي عناصر جوهرية والممولون سيبحثون عن ذلك.

التمويل يستهدف عادة مراحل معينة من الفيلم، وبإمكانك البحث عن تمويل لتنمية جميع مراحل صناعة الفيلم: التحضير والإنتاج وما بعد الإنتاج. اكتب بالتفصيل عن المرحلة التي أنت فيها كي تزيد من فرص كتابتك مقترناً (Proposal) مقنعاً.

- **التحضير (Development):** هو مرحلة البحث في فيلمك. حيث تستطلع موضوعك والواقع والشخصيات، وتلقط صوراً بحثية أو مشاهد سريعة، وتقوم ببحث أرشيفي إذا كان فيلمك يطلب ذلك.

- **الإنتاج (Production):** هو مرحلة تصوير الفيلم. حيث تنظم تخطيطات الواقع والشخصيات وفريق الإنتاج والتصوير.

- **ما بعد الإنتاج (Post-production):** ويتضمن المونتاج وتصميم الصوت والموسيقى، وتصحيح الألوان والترجمة.

أدنها تجد العناصر الرئيسية التي يتطلب وجودها في مقترن الفيلم. كل ممول له مصطلحات مختلفة للعنصر ذاته (مثلاً يطلق على بيان المخرج أحياناً اسم دوافع المخرج) والبعض قد تكون له متطلبات مختلفة بالنسبة لطول النصوص وعدد الكلمات. ووفقاً لذلك ستضطر إلى إعادة تعديل كل مقترن.

بيان المُدْرِج / الدوافع

Director's Statement/Motivation

يعني أن تتعقب في شرح ماهية الفيلم بالنسبة لك. يجب أن تكون الفكرة آتية من مكان شخصي جداً، ويجب أن تتبع تجاربك الخاصة التي قادت إلى هذه الفكرة.

اكتب عن الخلفيات والاهتمامات التي جذبتك لصنع هذا الفيلم، وأسبابك الخاصة لاختيار القصة. ما هي أسلank الأساسية؟ ولماذا تختارهم بهذه الطريقة؟ ما هي أهميتها الاجتماعية وصلتها بالعالم؟ ولماذا هذه القصة مهمة كي تطرح الأن؟ من هم الذين تريد مخاطبتهم؟ وما الذي تود أن يتلقاه الجمهور بعد مشاهدة فيلمك؟ تجنب العموميات وتعقب فعلياً في دوافعك الشخصية والأسباب التي تجعلك الشخص الأفضل لطرح هذه القصة. على الممولين أن يفهموا ويشعروا بشغفك بهذه الفكرة.

**مثال
بيان المخرج
Director's Statement**

"شيوعيين كنا" ل Maher Aby Samra

"شيوعيين كنا" مشروع رافقني منذ عودتي إلى بيروت إثر غياب طويل عنها. غادرت لبنان العام 1990 قبل مدة من انتهاء الحرب، لكي أدرس السينما في باريس.

قبل رحيلي، تناقشت مطولاً مع رفافي في الحزب الشيوعي اللبناني، هذه العائلة التي عشت في كنفها منذ العام 1982. اقتربت من الحزب وأنا في عمر السادسة عشرة، بهدف أن أجده مكاناً خارج طائفتي وعشيرتي. ومثل غالبية مناضلي جيلي المنحدرين من عائلة ريفية، وفت إلى المدينة في ستينيات القرن المنصرم. شكل انتقامي إلى الحزب محاولة لأندمج في ما تبقى من مدينة مختلفة. لم أتعرف عليها إلا في زمان الحرب. عملياً انتسبت إلى الحزب أثناء حصار الجيش الإسرائيلي لبيروت العام 1982.

في هذه الحقبة من حروب لبنان، ارتد كثير من المناضلين إلى احضان طوائفهم المذهبية، فوجدت نفسي في صنوف "المقاومة الوطنية" للاحتلال كما كانت تسمى. لاحقاً، شاركت في الحروب الداخلية، التي كان يقودها الحزب الشيوعي متحالفاً مع بعد الطائف ضد طوائف أخرى، إضافةً إلى ارتباطه بالنظام السوري الذي هيمن على تفاصيل حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وصلنا في تلك المرحلة، إلى قمة المهرمية التي رفضنا الاعتراف بها.

رسمنا خيبة أملنا على جدران شقتي، التي كنا نطليها يوماً بعد يوم باللون الأسود. لقد شكل مسكنى هذا مكاناً لاجتماعاتنا الحزبية طوال سنوات؛ إذ كان يستقبل الرفاق - على شاكلتي - من قطاع الشباب والطلاب في مدينة بيروت.

لكن الشك تسلل إلى نقاشاتنا التي تمحورت آنذاك حول تفاصيل مملة. وتضاعف إحساسنا بالهشاشة عندما سمعنا الأنبياء الواردة من مختلف الجبهات: من البعيد، شرقاً، حيث جعلتنا إشارات رهن الاتحاد السوفيتي الكبير، فلقين. ومن الكرب، من على خط التماس في بيروت، حيث كانت خفة شهدائنا التي لا تحتمل. تنهش علينا. وفي انتقالها إلى قلب كل طائفة من طوائفنا، بدأ حروب القربى، من وجهة نظرنا، حروباً عديمة المعنى.

وجدنا أنفسنا عالقين في فخ إعلان نهاية الحرب، فبحثنا عن باب للخروج، نحفظ معه حالة صورنا كمناضلين. انتهت الحرب بسيطرة الأحزاب الطائفية على السلطة. استأثر الإسلاميون بالمكواة ضد إسرائيل، إذ خرج حزب الله منتصراً بتحريره جنوب لبنان. أعلن كل واحد منا، بصخب، خلال أشهر قليلة متباude، خروجه من الحزب، بقي تصرفاً يعتمد منطق الجماعة: كان كل واحد منا يرافق الآخر بانتبااه، يرافق آراءه السياسية كما طريقة عيشه في المجتمع وفي كتف عائلته. وقد أثر هذا التمرين في المراقبة الذاتية المتبادلـة عميقاً، على طريقتنا في العيش، ليسهم كل فرد منا في الاحتفاظ بصورته داخل المجموعة.

أتى رحيلي إلى فرنسا في سياق محارولي تشكيل فضاء خارج الحزب الذي لم يعد يمثل أفقاً كافياً. ربما سمحت لهذه المغادرة بـألا أعيش الحاجات التي عرفها باقي الرفاق، كي يجدوا لهم مكاناً في مجتمع ما بعد الحرب، حيث هيمنت من جديد السلطات الطائفية.

أكدت أحداث السنوات الأخيرة تشظي مجموعتنا الصغيرة: اغتيال الحريري، رحيل القوات السورية، الحروب الإسرائيلية. ساهم ذلك كله في انبعاث خطوط تماس جديدة، قسمت البلد إلى معاكرين سياسيين واضحين: اقترب بشار عبد الصمد من المطالبين بسيادة لبنان وخروجه على الوصاية السورية. حسين وابراهيم، وفقاً إلى جانب تيار ممانعة كل تدخل غربي في المنطقة، ليصبحا من المدافعين الشرسين عن المقاومة ضد إسرائيل، والتي تتمثل بحزب الله. أما أنا فقررت أن أحمل الكاميرا لأصور تناقضات الوضع والتباين - وكذلك تناقضاتي - عبر شذرات من حياتي اليومية في مدينة بيروت.

منذ خروجنا، من زمان الحزب وال الحرب، حاولنا أن نغلق على هذه الذاكرة - التي أصبحت عيناً كبيراً - داخل صندوق موضوع خارج حقل نظرنا. والمجتمع اللبناني، في غالبيته، محا صفحات الحرب من تاريخه، على نحو ممثّل، معتبراً أن فتح هذه الصفحات يهدّد السلم الأهلي. لقد ساهمت عملية دفن الذاكرة في إخفاء الدروس التي كان يمكن لنا أن نستخلصها من تجربتنا. وربما ساهم ذلك أيضاً في الحفاظ على نوع من السلم الفردي. وافق أصدقائي الثلاثة على العودة معى إلى تلك التجربة المشتركة، متسائلين عن مواقفهم الحالية، في وقت يبدو البلد فيه وكأنه على مشارف حرب جديدة. إلا أن محاؤلاتنا في تشكيل ذاكرة جماعية اصطدمت بتأويلاً لانتها المختلفة لتجاربنا المشتركة. لقد فرض منطق التمييز بين الطوائف والمذاهب واقعه، حتى على الأفراد الذين يتقاسمون دوماً المثل عينها.

النَّبْذَة

Logline

حاول في جملتين أو ثلاثة أن تعبّر عن جوهر فيلمك: المكان والزمان، والشخصيات، والموضوع والصراعات، ومسار الفيلم. كن دقيقاً قدر الإمكان. واكتب النبذة في لغة تظهر جزءاً في فيلمك ونمطه. لا يطالب كل الممولين بالنبذة (Logline)، ولكنهم سيطالبون بملخص (Synopsis) للفيلم وهذا سيكون أطول من النبذة.

"شيوعيين كنا" لـ ماهر أبي سمرا

أربعة أصدقاء كانوا في ما مضى، سوياً في الحزب الشيوعي اللبناني. اليوم يعودون ويفدون قصصهم بين الحزب وال الحرب والحاضر. رحلة في رحلة انكسار الأحلام وتبدل الأوهام، ووسط استمرار الأزمات المعلقة في بلدتهم.

مثال
النَّبْذَة
Logline

"طیور اپلول" لے سارہ فرننسپس

شاحنة صغيرة على شكل صندوق زجاجي تجتاز بيروت. من خلال زجاجها، يستكشف الرواية المدينة (الشوارع، الناس، النباتات، الجدران...)، مزاجها، إيقاعها وألوانها. داخل الشاحنة الصغيرة، تتوحّج مجموعة من الشخصيات من أهل المدينة بحكاياتها وبلحظات حميمية واعترافات شخصية.

الملخص

Synopsis

اشرح قصة فيلمك. وتذكر بأن الممولين لا يعرفون الشخصيات والمواعظ والموضوع مثلك. فهنا أيضاً عليك أن تكون دقيقاً قدر الإمكان، وأن تحدد تفاصيل قصتك وتجعلها حية بالنسبة للقارئ. فكر بما تحبه في الشخصيات والموضوع، وعبر عن ذلك في ملخص الفيلم. ما تريده هنا هو أن يجعل الممول يهتم بشخصياتك كفانية وبمسارهم وموضوع الفيلم. فكر بالسؤال الرئيسي في فيلمك، وبال موضوع، والزمان والمكان، وبالشخصيات الرئيسية ومسار تطورها في الفيلم.

ما هي الصراعات الرئيسية والحلول الممكنة؟ كيف سيكون التحول السريدي أو ما هو الاختلاف الممكن الذي سيحدث بين البداية والنهاية؟ ما هي وجهة النظر؟ هل تنتهي لأحد أو أكثر من شخصيات الفيلم؟ هل هي وجهة نظرك؟ كيف ستعبر بصرياً عن قصتك؟ كيف سيكون أسلوب تصويرك؟ هل ستكون الكاميرا محمولة باليد، وبذلك تتبع شخصياتك؟ هل ستكون الكاميرا رصدية (Observational)؟ أو تكون تفاعلية (Participatory) وتعتمد على المقابلات؟ أو ستكون أكثر شاعرية (Poetic)؟ هل سيكون ثمة راً ونغمات معينة؟ هل هناك جو معينٌ تزيد أن تنقله بالكاميرا، على سبيل المثال حميي أو باردة؟ هل ستستخدم موادٍ أرضية وكيف ستستخدمها؟ هل سستخدم عناصر فنية أخرى، كرسوم متحركة (Animation) أو تجديد (Re-Enactment)؟

ينبغي للملخص (Synopsis) أن يقام رؤية عن الفيلم المنجز. كلما كنت متقدماً أكثر من فيلمك، فسيكون ملخصك (Synopsis) أكثر دقة وتفصيلاً. حتى لو كنت في مرحلة التحضير (Development)، حاول أن تغير في ملخصك قدر الإمكان عن الموضوع والشخصيات، والصيغة النهائية التي قد يظهر فيها الفيلم.

سيحدّد بعد الممّولين طول الملخص (Synopsis)، وهو يمكن أن يختلف بين مقطع قصير إلى صفحة واحدة. وفي أحيان أخرى يكون الأمر مفتوحاً وغير محدد، ولكن الطول النموذجي هو صفحة واحدة تقريباً.

"شيوعيين كنا" لـ ماهر أبي سمرة

ابراهيم، حسين، بشار وأنه، نحن الأصدقاء الأربع، انتسبنا إلى الحزب الشيوعي اللبناني أوائل ثمانينيات القرن الماضي. الترمنا في "المقاومة الوطنية" ضد الاحتلال الإسرائيلي للبنان (عام 1982) ثم شاركنا في الحرب الأهلية. كنا نتطلع إلى إقامة مجتمع غير طاغي، متساوٍ ومتضامن مع القضية الفلسطينية. يبد أن الحرب الأهلية انتهت إلى استيلاء القوى الطائفية المذهبية على السلطة، فهيمن الحذر والخوف والطائفية على المجتمع اللبناني.

اليوم، عدنا للجتماع نحن الأربع كي نستعيد معلم من تجربتنا في الحرب وال الحرب، كما نستعيد خيبة أملنا وفشلنا. كل واحد منا اتخذ طريقاً مختلفاً في مجتمع ما بعد الحرب، محاولاً أن يجد مكانه فيه. لكن كان من الصعب الهرول من قوات المجتمع الطاغي.

المعالجة *Treatment*

في المعالجة ستتوغل في ملخصك، وستبحث في تفاصيل القصة واللغة البصرية. هو وصف سردي للفيلم يستحضر كيفية تأثير الجمهور لفيلمك على الشاشة. اكتب بالزمن الحاضر وانقل ما سيراه الجمهور ويسمعه في الفيلم. اكتب بطريقة حيوية، ليتمكن القارئ من تخيل ما هو موجود في عقلك بصرياً. حدد الطريقة التي ستكتشف فيها القصة من البداية إلى النهاية. وأشمل النقاط التالية في عرضك:

- متاليات مفتاحية (Key Sequences).
- رسالتك، أو ماذا ت يريد أن يفهم جمهورك ويشعر به، وكيف يمكن لقصتك أن تعالج هذا الأمر.
- وجهة نظرك، والطريقة التي تخطط أن تروي فيها قصتك.
- الشخصيات الرئيسية ومسارهم في الفيلم.
- الأحداث والصراعات والحلول الرئيسية.
- صورة إجمالية للوتيرة والبناء الدرامي. ما هو إيقاع فيلمك؟ على سبيل المثال، هل سيكون ذات وثيرة سريعة أم ستميل إلى لقطات طويلة وأكثر شاعرية؟
- ما هو أسلوب الكاميرا الذي سيساعدك على عرض قصتك؟
- ما هو تصميم الصوت الذي سيعرض قصتك؟ كيف سيكون الصوت الإجمالي لفيلمك، وهذا يشمل الموضوعات الموسيقية والمؤثرات الصوتية والجو العام؟

بإمكانك استخدام لقطات من موادك المصورة التجريبية (Rushes) أو صوراً فوتوغرافية التقطتها للشخصيات والأماكن، التي تستطيع نقل جو الفيلم. بالإضافة إلى اللقطات (Stills) تستطيع أن تعيّر عن أسلوبك البصري. يمكنك أن تنشيء الوالحاً من لقطات بصرية متسللة (Visual Stills) والتي قد تروي قصة أو تنقل شعوراً أو مزاجاً.

إن كنت ما تزال في مرحلة التحضير (Development)، اكتب ما تعرفه من حيث القصة والمكان والشخصيات، فضلاً عن تقديم رؤية فنية عن الطريقة التي تريد أن تسرد فيها القصة. محدداً، جهز أي دعم بصري ممكن، مواد أنت التقاطها أو من مصادر أخرى قد تنقل الإمكانيات البصرية.

بعض الممولين قد يطلبون أعمالاً سابقة. وإن لم يكن الأمر كذلك، ففي المعالجة (Treatment) تستطيع أن تشير إلى نموذج من أعمالك السابقة. اختر نموذجاً يظهر قدرتك الإنتاجية وتكون مرتبطة بفيلمك الجديد، هذا من حيث الأسلوب والموضوع. كيف أنشئ الفيلم الجديد من عملك السابق؟ أو كيف يختلف عنه؟ بإمكانك استخدام نموذج أو لقطات (Stills) من إنتاج أعضاء الفريق الذي ستعمل معه إذا كان يرتبط مع مشروع فيلمك.

التريلر
Trailer

تطلب عادةً من المقتراحات (Proposal) في مرحلة الإنتاج (Production) أو ما بعد الإنتاج (-Post-Production)، تريلر (Trailer)، تقطيع أولي (Rough Cut) أو مشاهد مجمعة (Assembled Scenes). التريلر (Trailer) يسلط الضوء على الشخصيات وخطوط القصة. وينقل أسلوب الفيلم وجوهه. هذا يعتمد على المادة التي ذهبت فيها بالإنتاج، فذلك قد يشمل واحداً أو أكثر من الشخصيات والواقع وخطوط القصة.

- الطول النموذجي للتريلر هو 3-5 دقائق.

التريلر المعد لمفترح من أجل منحة مختلفة عن التريلر الذي يُعد عند إطلاق الفيلم. فالغمغوى منه ليس ترويج فيلم، فالأخير ما يزال غير مكتمل، لكن هدف التريلر (Trailer) هو أن ينقل شيئاً مما قد يبدو عليه فيلمك لاحقاً. يطلب عادة التقاطيف الأولى (Rough cut) أو المشاهد المجمعة عندما تسعى إلى تمويل في مرحلة ما بعد الانتاج (Post-Production) (Assembled Scenes).

• المشاهد المجمعة (Assembled Scenes): هي سلسلة من المشاهد التي تم مونتاجها معاً.

٤٠. التقاطيع الأولى (Rough cut): هو أشبه بمسودة أولى عن فيلمك، وتكون تغطية الفيلم من المشاهد المجمعة.

القطع الأولي يتضمن الشخصيات ومسار تطورهم، والقصة المزمع عرضها، ويظهر أيضاً أسلوبك البصري. اشرح باختصار ما الموجود بالعينة، وما الذي يفتقر إليه أو كيف من الممكن أن يختلف الفيلم عنه. لا ترسل عروضاً تجريبية غير مولفة/منتجة. وإن كنت في طور منقذ من مرحلة ما بعد الإنتاج، فهمن الأفضل أن يكون طول التقطيع الأولي قريباً من فلمك في نسخة النهاية المزمعة.

إن كنت ماتزال في طور مبكر في التوليف/المونتاج، فالطول التقريري قد يكون حوالي 30 دللفيلم الطويل. بالنسبة للمقتررات في مرحلة التحضير فارفق طلبك إن أمكن بتريلر، أو مونتاج من العروض التجريبية أو اللقطات المchorة البحثية، أو مشاهد قصيرة. الهدف هو أن تعرض الشخصيات والموقع والقصة وأن تنقل الاسلوب وجو الفيلم.

الحالة والجدول الزمني

Status and Timeline

للراحل القادمة، قدر جو لاً زمنياً لإنتهاء العمل حتى لو لم تكن متبقاً من ذلك. الحالـة والـجـدول الزـمنـي لـفـيلـمـك يـجب أـن يـشـمل: المـيزـانـيـة والـخـطـة المـالـيـة والـخـطـة الإـنـتـاجـيـةـ. فيـ الخـطـة المـالـيـةـ، عـلـيكـ أـن توـضـخـ كـمـيـةـ وـمـصـدـرـ التـموـيلـ الـذـي تـقـيـيـهـ قـبـلـ الـآنـ الـمنـحـ (Grants)، وماـ قـبـلـ الـبـيعـ (Pre-Sales)، اـتفـاقـيـاتـ التـرـخيـصـ (License Agreement)، التـبرـعـاتـ (Donations)، جـمعـ التـبرـعـاتـ (Fundraisers)، استـثـمـارـ المنتـجـ (Producer Investment)، التـبرـعـاتـ العـيـنـيـةـ (In-Kind)الـخـ. لاـ تـذـكـرـ شـيـئـاـ ماـ يـزـالـ معـلـقاـ وـغـيـرـ أـكـيدـ. ولكنـ اـذـكـرـ مـاـ لـمـ يـتمـ تـموـيلـهـ بـعـدـ. (Donations

إنـ كـنـتـ مـاـ تـزـالـ فـيـ مـرـحـلـةـ التـحـضـيرـ (Development)، فـاعـرـضـ مـيزـانـيـةـ مـفـضـلـةـ عـنـ التـحـضـيرـ وجـدولـ زـمنـيـ للـبـحـثـ وـالـكـتابـةـ.

عـنـدـمـاـ تـقـمـ عـلـىـ تـموـيلـ، فـرـجـاءـ لـاـ تـنسـىـ الـوقـتـ الـذـيـ سـيـتـخـذـ فـيـهـ قـرارـ الـاخـتـيـارـ وـالـموـعـدـ الـذـيـ سـتـتوـفـرـ فـيـهاـ النـقـودـ. بـعـدـ هـذـاـ فـيـ اـعـتـبارـكـ عـنـدـمـاـ تـجـزـ جـدـولـ الـزـمنـيـ. فـعـلـىـ سـبـيلـ المـثالـ، لـاـ تـكـتـبـ بـأـنـكـ سـتـدـفـعـ تـكـالـيفـ مـرـحـلـةـ مـاـ بـعـدـ الـإـنـتـاجـ (Post-production)، فـيـ شـهـرـ أـيـارـ بـيـنـماـ الـمـنـحـةـ لـهـذـهـ الـمـرـحـلـةـ لـنـ تـعـلـنـ حـتـىـ حـزـيرـانـ.

خطة الانتاج

Production Plan

خـطـةـ الـإـنـتـاجـ تـحدـدـ كـلـ الـأـطـوـارـ الـضـرـوريـةـ لـإـنـجـازـ فـيـلـمـكـ. وـهـذـاـ يـتـضـمـنـ:

- كتابة المعالجة/البحث/التحضير
- تدبير الوارد المالية (Financing): الوقت اللازم للبحث عن مصادر تمويل.
- ما قبل الانتاج (Pre-Production): تجميع فريق الإبداعي، واستطلاع المواقع، والحصول على تصريح التصوير.
- الإنتاج (Production): خطة تصوير فيلمك وعدد أيام التصوير.
- ما بعد الإنتاج (Post-Production): ويمكن تقسيم ذلك إلى التوليف/المونتاج (Editing)، ومونتاج ومزج الصوت (Sound editing and Mixing)، وتصحيح الألوان (Color Correction or Grading)، والإنجاز (Mastering)، والتوزيع (Distribution).

الميزانية Budget

طلب التمويل لمرحلة واحدة من الانتاج، فإنه يطلب دائمًا من المتقدمين عرض الميزانية الكاملة. وهذا يتضمن البحث والأجور واستئجار المعدات والسفر وتكاليف ما بعد الانتاج... إلخ. وإذا كنت تتقاض بطلب لتمويل مرحلة التحضير، فقرر ميزانيتك لمرحلة الإنتاج وما بعد الإنتاج. وأيضاً اذكر كمية التمويل الذي تقضيه قبل الآن ومصدره (المنح، وما قبل البيع، اتفاقيات الترخيص، التبرّعات، جمع التبرّعات، استثمار المنتج، التبرّعات العينية ... إلخ)، لا تذكر شيئاً ما يزال معلقاً وغير أكيد.

الرجاء الاطلاع على نموذج الميزانية المرفق، مع قائمة بالمصطلحات المتعلقة بالميزانية. ينبغي لميزانيتك أن تكون خاصة وتناسب مشروع فيلمك. عدل نموذج الميزانية لتعكس بشكلٍ واقعي حاجات مشروعك ونفقاته. فعلى سبيل المثال، إن كنت تعمل على فيلم حميمي وشخصي جداً حيث ستكون أنت المخرج وفي ذات الوقت الشخص نفسه الذي سيقوم بالتصوير، فمن غير المنطقي أن تضع أجرًا عاليًا لمدير التصوير (DOP). ولا تضع في الميزانية المواد التي لا يتضمنها فيلمك.

على سبيل المثال، إن لم تكن تؤلف موسيقى أصلية لفيلمك، فلا داعي لذكرها في الميزانية. من الضروري أن تضع أرقاماً منطقية لبند ميزانيتك، لا تخمن. ابحث واسأل عن الأسعار الفعلية للأشياء. هذا سيظهر مدى واقعيتك وقدرتك على صنع فيلمك.

التمويل Funds

هنا نذكر بعض مصادر التمويل للأفلام التي يجدر الإطلاع عليها. هذه ليست قائمة شاملة ولكنها تمويلات ذات تركيز خاص على أفلام العالم العربي ودول العالم الثالث.

برنامج آفاق للأفلام الوثائقية (ADP): تمويل السينما مفتوح على كل أنواع مشاريع الأفلام - الأفلام القصيرة والرواية الطويلة، والأفلام الوثائقية القصيرة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والرسوم المتحركة والأفلام التجريبية.

تقدم آفاق تمويلاً لمراحل التحضير/كتابة السيناريو(Development) والإنتاج (Production) وما بعد الانتاج (Post-production). المشاريع التي تقدم من أجل منحة لمرحلة التحضير/كتابة السيناريو(Development) تصل قيمتها لمبلغ أقصاه \$10,000 بينما المشاريع التي تقدم لمرحلة الإنتاج (Production) وما بعد الانتاج (Post-production) فتصل قيمة منحها إلى \$50,000 كحد أقصى. برنامج آفاق للأفلام الوثائقية الذي تم إطلاقه في 2013، هو برنامج خاص يدعم الأفلام الوثائقية الإبداعية التي تتناول الواقع الاجتماعي في المنطقة العربية.

آفاق AFAC

يهدفُ برنامج الإنتاج إلى دعم حيل جديد من الفنانين والادباء العرب تحت سنَ 35 سنة وتشجيعه. وذلك بمنح مشروعاً عاتهم الإبداعية دعماً يصل إلى 10,000 دولار أمريكي في مجالات الأدب الموسيقى والمسرح والفنون البصرية. كما يقام البرنامج دعماً يصل إلى 15,000 دولار أمريكي في مجال السينما أو الفيديو، من أجل إنتاج أعمال وأشكال إبداعية جديدة ومتميزة في تلك المجالات الفنية المتعددة. سوف يتم نشر هذه الأعمال وتداولها في المنطقة العربية وعلى المسارح والقاعات الموسيقية والمعارض والمساحات الثقافية الأخرى، بما يعود بالنفع على الفنانين والجمهور والمجتمعات.

<http://mawred.org/>

يسعى برنامج المنح الذي تقدمه مؤسسة الدوحة للأفلام إلى استقطاب المواهب الجديدة، ودعم المشاريع المتميزة والأصلية التي يمكنها أن تحقق أصداء عالمية. ويتمثل نهج المؤسسة في دعم المشاريع الأصلية، التي تتمتع بلغة سينمائية مميزة وقصص تجمع بين التفرد والطابع المعاصر المافت.

تقدم المؤسسة منح التطوير، والإنتاج وما بعد الإنتاج لمخرجي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يخوضون تجاربهم الأولى أو الثانية في مجال الأفلام الروائية الطويلة، كما تقدم المؤسسة منحاً لتمويل للأفلام القصيرة في مرحلة الإنتاج فقط. ويمكن للمخرجين المتميزين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يقدموا طلب منحة لتمويل ما بعد الإنتاج للأفلام الطويلة.

<http://www.dohafilminstitute.com/financing>

تدعم صناع الأفلام الوثائقية في البلدان النامية بتقديم مساهمات مالية لإنجاز مشاريعهم. التمويل يبحث دائماً عن مشاريع أفلام وثائقية إبداعية جديدة في أفريقيا وأسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأجزاء من أوروبا الشرقية. على المتقدمين أن يكونوا في إحدى الفئات التالية:

• **التحضير (Development):** المساهمة المالية في مرحلة التحضير (Development) يمكن أن تتفق على البحث وعلى تطوير السيناريو وأو انتاج التريلر (Trailer). وعلى المنحة أن تتفق في بلد نام. أقصى حد للمساهمة في مرحلة التحضير تصل قيمته إلى € 5,000. (يسمح لك أن ترافق DVD على عملك السابق إذا كان ذا صلة للمشروع).

• **الإنتاج (Production):** المساهمة المالية في مرحلة الإنتاج يمكن أن تتفق على كل أشكال الإنتاج. وعلىها أن تتفق في بلد نام. أقصى حد للمساهمة في هذه مرحلة تصل قيمته إلى € 17,000.

• **ما بعد الإنتاج (Post-production):** المساهمة المالية في مرحلة ما بعد الإنتاج (Post-production) يمكن أن تتفق على كل أشكال ما بعد الإنتاج. عليها أن تتفق في بلد نام. أقصى حد للمساهمة في هذه مرحلة تصل قيمته إلى € 17,500.

<https://www.idfa.nl/en/info/idfa-bertha-fund>

في كلّ سنة يمنح (The Robert Bosch Stiftung) ثالث جوائز للتعاون الدولي بين صناع أفلام عرب وألمان شباب. تصل قيمة الجائزة إلى € 60,000 وهي تمنح عن فئة الرسوم المتحركة، والفيلم الوثائقية، والأفلام الروائية القصيرة. يحظى صناع أفلام شباب في مرحلة الإنتاج والإخراج والتصوير وكتابة السيناريو بفرصة استكشاف طرق وأساليب إبداعية جديدة اشتركتهم من الدول الأخرى.

من المؤهلين لهذه المنحة هم فرق الإنتاج المشتركة بين صناع أفلام شباب من دول عربية (في وحدة من الدول 22 الأعضاء في الجامعة العربية) وألمانيا، وينبغي لصناع الأفلام الشباب أن يكونوا قد تجاوزوا عمر الثامنة عشر. وينبغي للطلاب أن تقدم من قبل فرق وليس أفراد. وينبغي الفيلم أن ينتج في ألمانيا والبلد الشريك، مع التشديد خاصة على جانب التبادل الثقافي.

<http://filmfoerderpreis.bosch-stiftung.de/content/language1/html/index.asp>

يدعم World Cinema Fund بشكل حصري الأفلام الروائية والأفلام الوثائقية الطويلة. والدعم يركز على المناطق التالية: أميركا اللاتينية وأميركا الوسطى والカリبي وإفريقيا والشرق الأوسط وأسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا والقوقار.

تمويل الإنتاج:

- حد أقصى للتمويل: € 80,000 لكل فيلم.
- نفقات الإنتاج الإجماعية للمشاريع المدعومة يجب أن تتراوح بين € 200,000 - € 1,400,000.
- على التمويل أن ينفق على إنتاج الفيلم في المناطق المذكورة آنفاً.

تمويل التوزيع:

- حد أقصى للتمويل : € 10,000 لكل فيلم.
- فقط الموزعون الألمان يستطيعون التقديم لهذا التمويل.
- يتتوفر الدعم لتوزيع أفلام من أميركا اللاتينية وأميركا الوسطى والカリبي وإفريقيا والشرق الأوسط وأسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا والقوقار.

https://www.berlinale.de/en/branche/world_cinema_fund/wcf_profil/index.html

قائمة بالمصطلحات المتعلقة بالميزانية

التحضير (Pre-Production) ما قبل الانتاج (Development)

- الكاتب/كاتب السيناريو:** يبحث في القصة ويطور السرد ويكتب سيناريو مفصلاً فيه القصة والشخصيات والموقع. في أغلب الأحيان، في الأفلام الوثائقية يكون المخرج هو ذاته كاتب السيناريو.
- المخرج:** سيشرف المنتج على كل مشروع من مرحلة التحضير (Development) وحتى إنجاز الفيلم. وقد يكون كذلك مشاركاً في تسويق الفيلم وتوزيعه. يعمل المنتجون بشكل متواصل وعن قرب مع المخرجين في العملية الإبداعية. مثلاً هم مسؤولين عن إيجاد التمويل، والإنتاج وما بعد التنفيذ (Post Production). وأيضاً التوزيع والعقود.
- المخرج:** هو الشخص الذي يدير الفيلم. ويمكن أن يكون المخرج هو نفسه كاتب سيناريو الفيلم. المخرج يقود الوجهة الإبداعية للفيلم، ويتخيل بصرياً. ويعمل مع الفريق التقني في مرحلتي الإنتاج وما بعد الإنتاج لإنجاز الفيلم. في الفيلم الوثائقي، يطور المخرج علاقة ثقة مع الشخصيات التي سيعمل معها في الفيلم.
- الباحث:** يساعد في البحث في سياق وخلفيات موضوع الفيلم؛ وهذا قد يشمل البحث الأرشيفي (الوثائق والصور والفيديوهات).

الإنتاج (Production)

- الحقوق الأرشيفية والنسخ (Archival Rights & Reproduction):** تكاليف نسخ واستخدام مواد أرشيفية (وثائق وصور وفيديوهات) في فيلمك.
- منتج منفذ (Line Producer):** يدير المنتج المنفذ ميزانية إنتاج الفيلم. ويدبر يوماً بيوم تنفيذ خطط إنتاج الفيلم.
- مدير التصوير (DOP):** هو الشخص الذي يدير تصوير وإضاءة الفيلم. بالإضافة إلى تقديم مساهمة فنية في هذا المجال. يعمل مع المخرج عن قرب للمساعدة في إيجاز لغات الفيلم البصرية من حيث الصياغة والإضاءة والجو العام.
- مهندس الصوت (Sound Engineer):** هو الشخص الذي يسجل الصوت في موقع التصوير من أجل الفيلم. وهو المسئول عن تحديد أماكن الميكروفونات، وعمليات تقنية والتسجيلات.
- الإضاءة/رئيس الفنيين (Light/Gaffer/Grip):** المسؤول عن الإضاءة في موقع التصوير. هذا الشخص يعمل عن قرب مع مدير التصوير (DOP) للمساعدة في تجهيز الموقع بالإضاءة المرغوبة.

- **معدات الإنتاج (Production Equipment)**: يشمل الكاميرا والميكروفونات ومعدات الإضاءة وكاميرا دوللي (Dolly) (وهي منصة كاميرا ذات عجلات لخلق لقطات تصوير متحركة).
- **تراخيص التصوير (Shooting Permissions)**: بعض الأماكن العامة ستطلب تراخيص تصوير من البلدية لكي يصبح بالإمكان التصوير هناك.

ما بعد الإنتاج (Post-Production)

- **المؤلف/المنتج (Editor)**: يعمل عن قرب مع المخرج في تجميع الفيلم بعد أن تم تصويره. وهذا يتضمن النظر في العروض التجريبية (Rushes) وتطوير بنية سردية. يشار غالباً إلى هذا الأمر في الأفلام الوثائقية ككتابة ثانية للفيلم. تأجير غرفة للتوليف/الмонтаж (Editing Suite Room Rental) (Editing Suite Room Rental) تكاليف استئجار غرفة للتوليف/الмонтаж التي سيعمل فيها المؤلف/المنتج والمخرج.
- **مصمم ومازج الصوت (Sound Designer and Mixer)**: هو المسؤول عن الصوت بشكل كلي في الفيلم. مصمم الصوت يمزج معاً الصوت والموسيقى والمؤثرات الخاصة ليعزز بأفضل طريقة ممكنة الشعور والجو المراد في الفيلم.
- **العنوانين (Titles)**: النصوص والنصوص المتحركة (Texts Animations) في فيلمك. وأحياناً يشار إليها كمولد الحرف (Character Generator).
- **تصحيح الألوان (Color Grading / Color Correction)**: عمليات تغيير أو تعزيز لون صورك الذي تدمج القطعات (Cuts) معاً بسلسة في تسلسلاً أو لإزالة الأخطاء غير المقصدة (مثل الإضاءة بشكل مفرط). أو لإضافة تأثيرات إبداعية.
- **الموسيقى الأصلية (Original Music)**: الموسيقى التي ألفت خصيصاً من أجل فيلمك من قبل موسقيين. وهذا يسجل بشكل عام بعد أن اكتمال توليف/монтаж الفيلم.
- **حقوق النشر الموسيقية (Music Rights)**: إن كنت تستخدم موسيقى موجودة أصلاً، فأنت بحاجة إلى شراء حقوق نشرها لتتمكن من استخدامها في فيلمك من التسجيل الأصلي (Record Label).
- **تأمين الإنتاج (Production Insurance)**: التأمين الذي يغطي ويعفي طقم فيلمك من الالتزامات الناتجة عن ضرر الممتلكات أو سرقة أو فقدان أو موت أو إصابة نتيجة في مرحلة الإنتاج (Production).

المرفق ١:

نموذج ميزانية بسيطة

Example of a simplified budget

اسم المشروع :Title of Project

المخرج :Director

الم المنتج :Producer

أماكن التصوير :Locations

مدة الفيلم :Duration of films

ما قبل الإنتاج/مرحلة التطوير Pre-Production/Development: بالأسابيع

إنتاج Production: بالأسابيع

ما بعد الإنتاج Post-Production: بالأسابيع

المجموع Total: بالأسابيع

تاريخ الميزانية Budget date:

العناصر / Items	الوحدة / Unit	العدد / Quantity	السعر / Price	المبلغ / Amount
ما قبل الإنتاج / مرحلة التطوير Pre-production / Development				
الكاتب / Writer				
المخرج/ المنتج Producer / Director				
Travel / Subsistence السفر/مصاريفات يومية				
Other غير /				

مبلغ إجمالي مرحلة التطوير/ما قبل الإنتاج Subtotal development/Pre-Production

إنتاج Production				
حقوق الأرشيف والنسخ Archival rights & reproduction				
الفندق، السفر و الطعام Hotels, travel & food				
نفقات السفر Production travel & expenses				
المعدات Equipment				
مخزون المواد Stock Material /				
متطلبات البث (تأمين) Broadcast requirements (insurance)				
غير / Other				

العاملين في الإنتاج Production personnel				
المخرج / Director				
الم المنتج / Producer				
Technical Staff (DOP, light, sound) مدير التصوير - إضاءة وصوت - فريق العمل التقني				

مبلغ إجمالي مرحلة الإنتاج Subtotal production

ما بعد الإنتاج Post-Production				
монтаж / Editing System				
تصميم الصوت Sound design & System				
عنوانين وتحريك Titles and Animation /				
موسيقى Music /				
تلويين Color Grading / Mixing /				
ترجمة إنكليزية English subtitles /				
غير / Other				

مبلغ إجمالي مرحلة ما بعد الإنتاج Subtotal post-production

توزيع وتسويق Outreach & distribution				
ملصق/ ملف صحفي/مواد Poster/Press kit/Materials				
نسخ دي في دي & دي سي بي DCP & DVD screening copies				
غير / Other				

مبلغ إجمالي توزيع وتسويق Subtotal Outreach and distribution

مبلغ إجمالي للعناصر الأخرى Subtotal Misc.				
غير / Other				

مبلغ إجمالي للعناصر الأخرى Subtotal Misc.

نفقات عامة Overhead				
% ٣ - ٧ Overhead %٢-٣ نفقات عامة				
% ٣ - ٥ Contingency %٥-٣ نفقات طارئة - غير متوقعة				

مبلغ نفقات عامة / Subtotal overhead

مبلغ إجمالي TOTAL

تسعى " بدايات" الى المساهمة في خلق ثقافة سينمائية وفنون بصرية مبدعة ومستقلة وجريئة وتفاعلية ومؤثرة بمجتمعنا ومنفتحة على المجتمعات الأخرى..

تطمح أن تكون مختبراً ومكاناً لتبادل الخبرات والتفاعل بين الشباب المعنى بالأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة التجريبية، على أمل الوصول الى تشكيل حاضنه ثقافية وسينمائية تقدم لهم الدعم والمساند الفنية والمالية، وتساعدهم قدر الإمكان في إنجاز أعمالهم وأفلامهم.

منشورات بدايات العدد 01 آذار 2018