

البرنامج الإعلامي الإثرائي الرمضاني
"تطوير الكفاءات الإعلامية"

ورشة إلهام الأفلام

مقدم الورشة:
أحمد الفضلي

محتوى ورشة إلهام الأفلام

ال الجولة الأولى

- حول أهمية الافلام
- لمحة حول صناعة الافلام وطرق انتاجها

ال الجولة الثانية

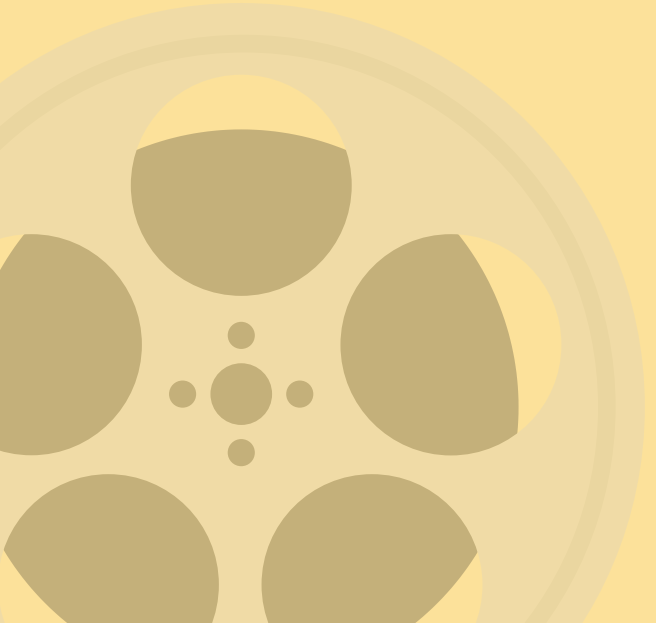
الإلهام في الأفلام

ال الجولة الثالثة

جولة تطبيقية حول علاقة المهارات الفنية لصناعة الأفلام بالإلهام.

الجولة الأولى

- حول أهمية الأفلام
- لمحة حول صناعة الأفلام وطرق إنتاجها

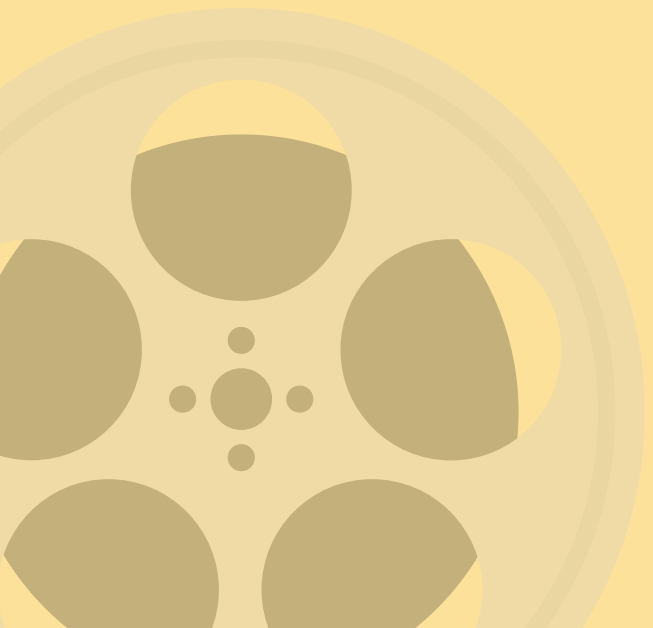

ستتناول وتركز هذه الورشة الإجابة على السؤال التالي:

ماذا يريد المشهد قوله او ايصاله لنا من تأثير؟

What effect is the scene trying to tell us?

مثال: مقطع رقم 001

بعض المقولات حول أهمية إنتاج الأفلام

- "السينما هي لغة عالمية، تتحدث بمعنى أعمق وتصل إلى قلوب البشر بغض النظر عن الثقافة أو اللغة." - ألفريد هيتشكوك
- "الأفلام تمنحنا القدرة على السفر عبر الزمان والمكان، وتجعلنا نشاهد العالم من خلال عيون الآخرين." - روجر إيبرت
- "تعكس الأفلام أحلامنا وآمالنا ومخاوفنا، وتساهم في بناء الثقافة وتشكيل الهوية الوطنية." - ستيفن سبيلبرج
- "إنتاج الأفلام يسهم في إحداث تأثير عميق على المشاهدين، حيث يمكن أن تلهم، تعلم، وتغير وجهات نظرهم." - كريستوفر نولان

الأبعاد الاجتماعية للأفلام:

- دور الأفلام في تشكيل ثقافة المجتمع.
- تأثير الأفلام على الرأي العام والتغيير الاجتماعي.

الأبعاد النفسية والعاطفية:

- تأثير الأفلام على المشاعر والعواطف للمشاهدين.
- القدرة على تعزيز التفاعل الإنساني والتعاطف من خلال القصص السينمائية.

الأبعاد التعليمية:

- استخدام الأفلام كوسيلة لنقل المعرفة والتعلم.
- قدرة الأفلام على توسيع آفاق المشاهدين وتحفيز التفكير النقدي.

الأبعاد الترفيهية والتسلية:

- دور الأفلام في توفير الترفيه والهروب من الواقع.
- كيفية تعزيز الأفلام للتواصل الاجتماعي وبناء الروابط بين الناس.

مراحل 5 كل

لإنتاج الأفلام والمسلسلات
يدعمها برنامج تمويل قطاع الأفلام

ما بعد الإنتاج	الإنتاج	ما قبل الإنتاج
التحريرالمؤثرات الصوتية والموسيقى السينمائيةالرسوم المتحركةالمؤثرات البصرية	التصوير والمؤثرات السينمائيةالمكياج السينمائيالأعمال المثيرة أو الحيل الخطيرةالأعمال والخدمات اللوجستية	كتابة السيناريو وتطوير محتوى الأفلامتجهيز التصوير ومعداتهالصوت والإضاءةاستقطاب المواهبمواقع التصويرتصميم المواقعالأزياء السينمائية
البنية التحتية والمنشآت الداعمة	التوزيع	
الأستوديوهاتالابتكار والأتمتة في القطاعشراء معدات التصوير وتأجيرهاشراء معدات الصوت وتأجيرهاشراء معدات الإضاءة وتأجيرها	التراخيصتراخيص التوزيع المحلية والدوليةالتسويقالمنتجات التسويقية	

مراحل إنتاج الافلام

الجولة الثانية

الإلهام في الأفلام

"الإلهام هو الوقود الذي يحرك النفوس، والضوء الذي ينير طريق الإبداع،
والهواء الذي يجعل الأفكار تحلّق."

مفهوم الإلهام

الإلهام هو العملية التي ينطلق فيها الشخص لإنتاج أفكار جديدة أو إبداعات بسبب تأثير مصدر خارجي، مثل فكرة، أو عمل فني، أو تجربة، أو شخص. يمكن أن يكون الإلهام مصدر وقوة دافعة للإبداع والإنتاج الفني والإبداعي.

الإلهام ومعناه

1- أهمية الإلهام في الحياة تتمثل في:

- الدفع للتطور والتميز.
- مصدر للطاقة والتحفيز.
- الزيادة في الابداع: حيث يساهم في إيجاد حلول جديدة للتحديات والحواجز.

2-العوامل التي تؤثر على الإلهام:

- المشاعر: الحالة المزاجية والعواطف تلعب دور مهم في تلقي الالهام.
- البيئة: المحيط من حولنا يؤثر على مقدار الالهام.
- التجارب والخبرات السابقة: تشكل مصدرا للالهام والتأثير على التفكير.

"والصورة لغة، تتكلم في السينما بصوت عالٍ، لتقول كل شيء من خلال التقنيات العجيبة من ألوان وزوايا وانتقالات ومكونات المرجعية التي تفضي إلى دلالات أعمق يقرؤها المشاهد مجتمعة في إطار اللقطات المتتابعة. هذه المفردات هي المكون الأساسي الذي جعل من الصورة لغة تقدّم القصة وتمنح المشاهد فرصة لممارسة الحوار والتفكير، وتثير العاطفة، وتستدعي الضحك والخوف، وغيرها من مظاهر التفاعل المختلفة التي تكون في ذروتها «إبهار» بتجربة المشاهدة للفيلم."

ياسر مدخلي - مقال من منصة سوليوود.

مواضع الالهام في الافلام غالبا تتركز حول العناصر الإنتاجية التالية:

القصة والكتابة

الشخصيات

أداء الممثلين

الأزياء

الديكور

الحوارات

التصوير

الصوت

الإخراج

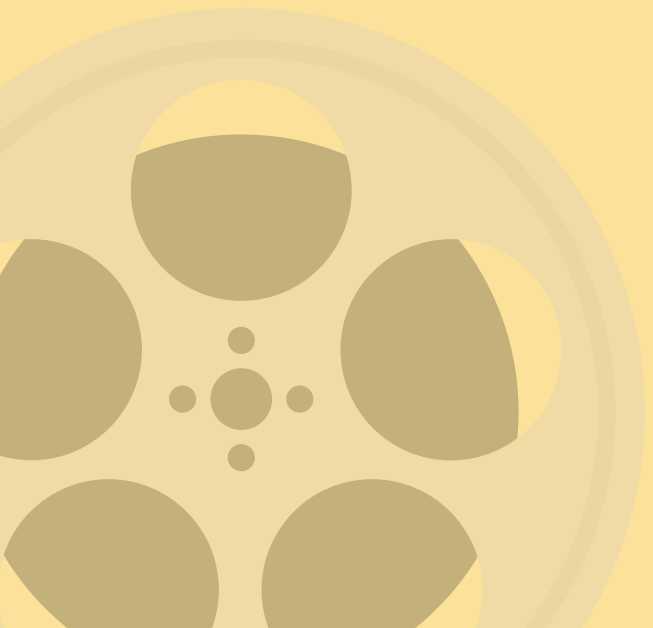
الرؤية الإخراجية وإلهام الأفلام

- دور الإخراج في نقل الرسالة والمشاعر بشكل فعّال.

- كيفية استخدام الأفلام كوسيلة لتوجيه الانتباه إلى قضايا هامة وملهمة.

- تحليل أساليب الإخراج وكيفية تحفيز المشاهدين وإثارة أفكارهم ومشاعرهم من خلال الصورة والصوت والسرد.

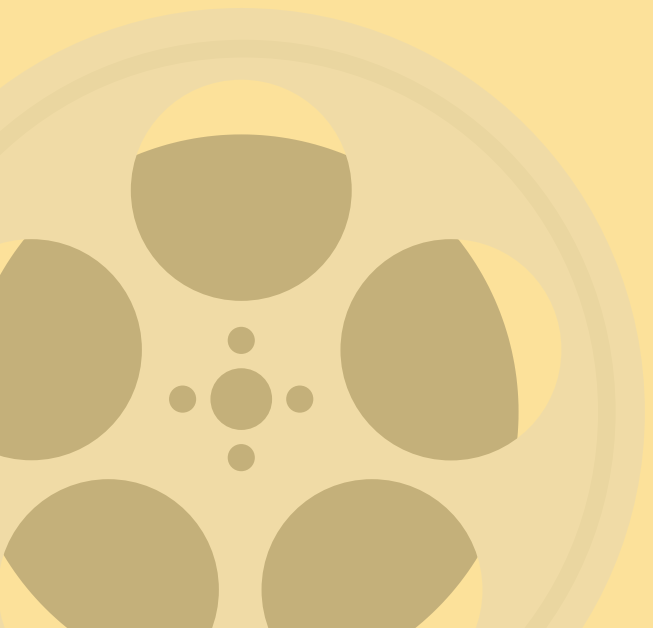
مثال: مقطع رقم ...

إلهام الأفلام يأخذ شكلين رئيسيين:

إلهام الأفلام لصناع الأفلام

إلهام الأفلام للجمهور المشاهد

1-إلهام الأفلام لصناع الأفلام

الامور الفنية والتشبع بمشاهدة الافكار الابداعية في تنفيذ اللقطات للمشاهد وغيرها.

علاقة الإلهام بصناعة الأفلام تمثل جانبًا مهمًا من ديناميكيات الصناعة السينمائية. تتضح من خلال التالي:

مصدر الإبداع والأفكار:

الأفلام تشكل مصدرًا هامًا للإبداع والأفكار لصانعي الأفلام. فهي تعرض قصصًا متنوعة وتعبيرًا فنيًا يمكن أن يلهم المخرجين والكتاب والمنتجين لابتكار قصص جديدة وفريدة.

التأثير على أساليب الإخراج والتصوير:

قد تلهم الأفلام المبدعين في صناعة الأفلام لاستخدام تقنيات جديدة أو أساليب إخراج مبتكرة. فمن خلال مشاهدة الأفلام، يمكن للمخرجين تحليل ودراسة الطرق المختلفة التي تم استخدامها واستلهام أفكار لتطبيقها في أعمالهم الخاصة.

تحفيز الطموح:

الأفلام التي تحكي قصص نجاح أو تعبر عن تحديات تم التغلب عليها قد تحفز صانعي الأفلام على مواصلة العمل وتحقيق أهدافهم، سواء كان ذلك من خلال تقديم أعمال جديدة أو تطوير مهاراتهم السينمائية.

التوجيه والإرشاد:

قد تكون الأفلام مصدرًا للتوجيه والإرشاد لصناع الأفلام، حيث يمكن أن توفر أمثلة ودروسًا قيمة حول كيفية تجنب الأخطاء المعروفة أو كيفية التعامل مع التحديات الشائعة في صناعة السينما.

تحفيز التعاون والشراكات:

قد تعزز الأفلام التي تحقق نجاحًا كبيرًا رغبة المخرجين والمنتجين والممثلين في التعاون معًا لإنتاج أعمال جديدة. يمكن أن تكون هذه الأفلام نقطة انطلاق للشراكات الإبداعية الجديدة والمثمرة.

بعض الأمثلة على صناع أفلام نجحوا في تحويل هذا الإلهام إلى أعمال سينمائية ناجحة:

1. كريستوفر نولان:

- استوحى نولان من هذه الأفلام في أعماله مثل "Inception" و"Interstellar"، حيث دمج العناصر العلمية والفلسفية مع قصص ملهمة لإنتاج أفلام معقدة وجذابة.

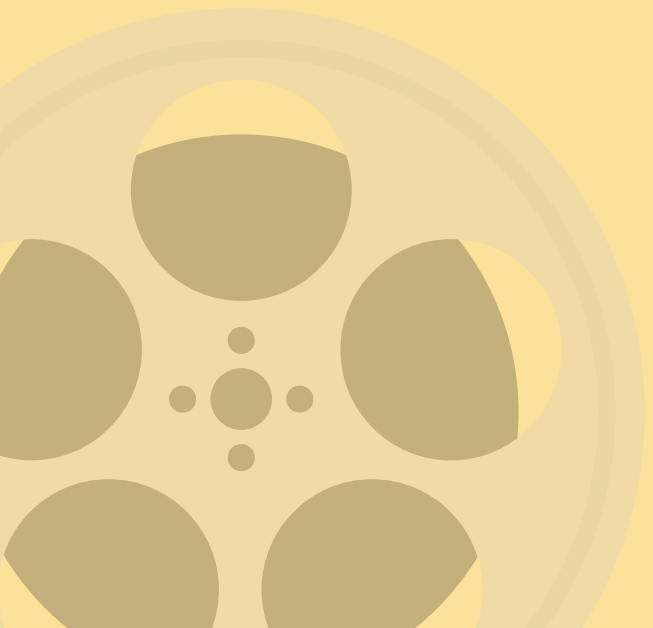
2. جورج لوكاس:

- قام بصناعة سلسلة أفلام "Star Wars"، التي تعتبر واحدة من أكثر السلاسل نجاحًا في تاريخ السينما، حيث استوحى من القصص الكلاسيكية والتقنيات الحديثة لإنتاج عوالم خيالية تأسر الجماهير.

3. علي الكثمى:

فيلم مندوب الليل اللي تم إصداره وتدشينه من فترة قريبة كفيلم سعودي يظهر بجودة سرد درامية منطقية الى جانب جودة الصورة.

مثال: مقطع رقم 002

2- إلهام الأفلام للجمهور المشاهد

الحدس وكيف يفعله المخرج في ثنايا تفاصيل عرض قصته.
اللقطات اللي تدل على ان هناك شي سيحدث من خلال الفراغ في الفريم او الاطار كمحاولة من
المخرج لجعل المشاهد احيانا يتوقع حدوث شي وقد يتفاجأ بحدوث العكس.

مثال: مقطع رقم 003

الجولة الثالثة

جولة تطبيقية حول علاقة المهارات الفنية لصناعة الأفلام بالإلهام

مثال: مقطع رقم 004

2

اللقطات والزوايا وحركات الكاميرا

1

الموسيقى

4

المونتاج

3

الإضاءة والالوان

1- الموسيقى

الموسيقى تلعب دورًا حيويًا في الأفلام وتمتلك تأثيرًا كبيرًا على تجربة المشاهدة. بعض الطرق التي تؤثر بها الموسيقى في الأفلام:

تعزيز الجو العاطفي

تحديد الشخصيات

تعزيز التوتر والتشويق

تقديم التوجيه السردى

تعزيز ذاكرة المشاهد، وتوفير هوية للفيلم. مثال: يتبع مقطع رقم 004

إذًا، الموسيقى ليست مجرد خلفية في الأفلام، بل هي عنصر أساسي يساهم في خلق تجربة سينمائية مميزة ومؤثرة على المشاهدين.

2-أحجام اللقطات وزواياها، وحركات الكاميرا

اللقطات والزوايا هي جزء أساسي من عملية الإخراج السينمائي وتأثيرها على الإلهام في الأفلام لا يُقدر بثمن. بعض النقاط التي تبرز هذه العلاقة:

1. التعبير عن المشاهد بشكل مبتكر:

اللقطات والزوايا تساهم في تعزيز التعبير البصري للقصة والشخصيات.

مثال: مقطع رقم |05&07.

يتبع أحجام اللقطات وزواياها، وحركات الكاميرا

اللقطات والزوايا هي جزء أساسي من عملية الإخراج السينمائي وتأثيرها على الإلهام في الأفلام لا يُقدر بثمن. بعض النقاط التي تبرز هذه العلاقة:

2. تحقيق التأثير الدرامي:

اللقطات السينمائية الملهمة يمكن أن تساعد في تعزيز التأثير الدرامي للقصة والمشاهد. عن طريق اختيار الزوايا المناسبة واستخدام الحركة والإضاءة بشكل فعال، يمكن للمخرجين تحفيز المشاهدين وجذب انتباههم إلى الأحداث الهامة في الفيلم.

مثال: مقطع رقم 006+009

3. الإضاءة والألوان

الإضاءة والألوان تعتبر عنصراً حاسماً في صناعة الأفلام ولها تأثير كبير على الإلهام الذي يستقبله المشاهدون. بعض الطرق التي يمكن أن تؤثر بها الإضاءة والألوان على الإلهام في الأفلام:

تحديد الأجواء والمشاعر:

يمكن للإضاءة والألوان تحديد الأجواء والمشاعر في الفيلم، سواء كان ذلك عن طريق استخدام الألوان الزاهية والمشرقة للإشارة إلى الفرح والأمل، أو استخدام الألوان المظلمة والإضاءة القاتمة لتعزيز الجو المظلم والتوتر.

تعزيز الرموز والدلالات:

يمكن أن تكون الألوان والإضاءة رموزاً تعبر عن مواضيع معينة أو تعزز رسائل الفيلم.

تحديد المكان والزمان:

يمكن استخدام الإضاءة والألوان لتحديد المكان والزمان في الفيلم.

4. المونتاج

المونتاج هو عملية حاسمة في صناعة الأفلام، وله تأثير كبير على الإلهام الذي يمكن أن يتلقاه المشاهدون. بعض الطرق التي يمكن أن يؤثر بها المونتاج على الإلهام في الأفلام:

سرد القصة بشكل فعال:

المونتاج يساهم في سرد القصة بشكل فعال، حيث يتم ترتيب المشاهد وتجميعها بطريقة تجعل القصة تتدفق بشكل طبيعي ومثير. يمكن لهذا الترتيب الجيد أن يلهم المشاهدين ويثير فضولهم لمعرفة ماذا سيحدث بعد.

إضفاء الإثارة والتوتر:

المونتاج يمكن أن يساعد في إضافة الإثارة والتوتر إلى الفيلم، سواء من خلال استخدام التقنيات السينمائية مثل القطع السريع والمونتاج الديناميكي، أو من خلال تغيير وتحرير الصوت والموسيقى لخلق جو من التشويق.

مثال: مقطع مونتاج 1 & 2.

سعود يون ملهمون

محمد المطيري- حسين الدغيري - عمرو العماري - المهندس الكدم
وغيرهم الكثير..

ختامًا

قد يكون تحليل ونقد الافلام أسهل من تفكيك الأرقام وتحليل الحسابات! لذلك إذا وجدت في نفسك حب واهتمام لهذا المجال؛ إذاً أنت في الطريق الصحيح! ما عليك سوى تكرار المشاهدة واستمرار تحقيق عملية التشبع البصري لمحتوى الأفلام والذي سينعكس بشكل كبير على رؤيتك وتحليلك وصناعتك للمحتوى الفيلمي والبصري بشكل عام!

شكرا لحضوركم وتفاعلكم