

درامتُجيز يقدمون

وظائف وأقسام الفريق السينمائي

بحث وتأليف /
فهمي فاروق فرحات

الأصدار الأول - ديسمبر 2021

www.dramaturgys.com

الفهرس

الموضوع	رقم الصفحة
مقدمة	4
الطاقم	5
الوظائف الإبداعية Above-The-Line	6
الوظائف التقنية Below-The-Line	6
المبدعين الرئيسيون Key Creatives	7
المنتج Producer - المخرج Director - الكاتب Screenwriter	
قسم الإنتاج Production Department	12
المنتج التنفيذي Executive Producer - مدير خط الانتاج Line Producer - المخرج المساعد الأول First Assistant Director - مساعد مخرج - Assistant to the Director مخرج منفذ Executive Director - مدير الإنتاج Production Manager - مشرف مرحلة الإنتاج Production Supervisor - منسق الإنتاج Production Coordinator - مساعد انتاج Production Assistant	
قسم الفنون البصرية Art Department	19
مصمم انتاج Production Designer - المخرج الفني Art Director - مهندس الديكور Set Designer - مشرف الديكور Set Decorator - مشرف الإكسسوارات Prop Master - مساعد قسم الفنون البصرية Art Department PA - قسم التصوير Camera Department - مدير التصوير Director of Photography - المصور Camera Operator - مساعد كاميرا أول 1st Assistant Camera - مساعد كاميرا الثاني 2nd Assistant Camera - فني التصوير الرقمي DIT - ناقل بيانات Data Wrangle - مساعد قسم التصوير Camera PA	
قسم التصوير Camera Department	23
مدير التصوير Director of Photography - المصور Camera Operator - مساعد كاميرا أول 1st Assistant Camera - مساعد كاميرا الثاني 2nd Assistant Camera - فني التصوير الرقمي DIT - ناقل بيانات Data Wrangle - مساعد قسم التصوير Camera PA	

الفهرس

الموضوع	رقم الصفحة
قسم الإضاءة G&E Department مشرف الإضاءة Gaffer - فني Grip - فني أول Key Grip - بيست بوي Best Boy - مساعد قسم الإضاءة G&E PA	28
قسم الصوت Sound Department مشرف قسم الصوت Sound Department Supervisor - مهندس الصوت Sound Engineer - مساعد صوت أول (فني بووم) Boom Operator - مساعد صوت ثان Sound Assistant - مصمم وميكساج الصوت Sound Designer / Mixer - ملحن Composer - مسؤول إستبدال الحوارات ADR - فنان فولي Foley Artist - ملحن Composer	31
قسم مرحلة ما بعد الإنتاج Post Production Department مونتيير Editor - مشرف مرحلة ما بعد الإنتاج Post-Production Supervisor - مشرف المؤثرات البصرية Visual Effects Supervisor - مونتيير مساعد Assistant Editor - فني تلوين Colorist	36
وظائف مهمه من قسم أخرى مشرف النص Script Supervisor - مشرف الموقع Location Manager - خلف الكواليس Behind the Scenes - مخرج الوحدة الثانية 2nd Unit Director - مدير الممثلين أو مدير إدارة الممثلين Casting Director	40
طاقم التمثيل CAST دور البطولة Starring Roles - دور رئيسي Main or Leading Role - دور مساند Supporting Role - ممثل كومبارس Extra Cast - دور صغير Bit Part - ظهور شرف Cameo Appearance - ممثل خلفية Background Cast - ممثل صوتي Voice Actor	44
الثلاثي المقدس	48
الحقوق الأدبية	49
العمل مقابل أجر Work for Hire	49
معلومات التواصل	50

إنتاج أي عمل إعلامي لا يقع على عاتق شخص واحد فقط، بل هو عمل جماعي يتطلب تناغم وتجانس بين الأفكار والأشخاص العاملين عليها ومن المهم أن يعرف كل شخص وظيفته ومهامه في أي المشروع كي لا "تضيع الطاسة!" لذلك سيتم شرح اقسام فريق الإنتاج الإعلامي (تحديداً الإنتاج السينمائي) مع شرح مبسط لأهم المسميات الوظيفية التي نبعت عن تطور مستمر لصناعة الفيلم خلال المائة عام السابقة.

الطاقم

فريق أي عمل سينمائي أو تلفزيوني أو إعلامي يسمى طاقم Crew, وهم كل المبدعين والتقنيين خلف الكاميرا (خلف الكواليس) والذين يتم توظيفهم للعمل على الفيلم أو المشروع الإعلامي. ويقال ان استعمال كلمة طاقم أتت في قديم الزمان عند بداية السينما قبل أكثر من 100 عام لأن أغلب والفنيين كانوا يعملون في السفن لان في ذلك الوقت كان موقع التصوير يعتمد على الأشرعة والفوانيس التي تشبه التقنيات المستعملة في السفن والبواخر.

طاقم العمل ينقسمون إلى فئتين بينهم خط وهمي وهم Above-The-Line وترجمتها الحرفية: "أعلى الخط" و Below-The-Line وترجمته: "أسفل الخط". طبعا الترجمة الحرفية ركيكة جدا وليس لها أي دلالات واضحة ولذلك ما اذا رجعنا إلى مصدر المصطلحين سنجد ان السينمائيون الأوائل استعاروا هذين الاسمين من مكاتب المحاسبة حيث اعتادوا تقسيم الميزانية إلى مجموعتين أحدهما أعلى الخط وتعني كل شخص يتم دفع له أجر على كامل المشروع ويتضمن الفريق الإبداعي، أما أسفل هذا الخط يتم تدوين تكاليف الأجور اليومية والتي تتضمن في العادة أعضاء الفريق التقني الحرفي. ولذلك فضل تسمية الفئتين على النحو التالي: Above-The-Line فئة الوظائف الإبداعية و Below-The-Line فئة الوظائف التقنية.

غير الفئتين الأساسيتين فإن أعضاء أي فريق إنتاج إعلامي أو تلفزيوني أو سينمائي ينقسمون إلى عدة أقسام ويعتمد في التقسيم على حجم العمل وعليه فإنه من الممكن للفريق الكلي أن يتكون من شخصين أو ثلاث وممكن تصل الى ألف شخص، ولكن إذا بحثنا في أغلب الأفلام الطويلة العالمية نجد حجم الفريق الكلي يتراوح بين 400 إلى 600 شخص في جميع المراحل ويرأس كل قسم رئيس Department Head.

الوظائف الإبداعية Above-The-Line

فئة الوظائف الإبداعية بقيادة المخرج والمنتج وهم كل من له تأثير إبداعي على العمل Creative input مثل الكاتب والمونتير ومدير التصوير وغيرهم ممن سنتطرق لهم لاحقاً. وفي الغالب هم الأشخاص الذين يبدؤون في العمل على المشروع قبل حتى مرحلة ما قبل الإنتاج (Pre-Production). كما يدفع لهم أجر على كامل المشروع وليس باليومية أو الساعة.

هؤلاء هم من لديهم صلاحيات في تغيير المسار الإبداعي للفيلم والمشروع الإعلامي وذلك بإضافة لمساتهم الخاصة التي تظهر على الشاشة. لذلك يتحتم عليهم قراءة كامل النص وفهم جميع تفاصيله. وتعتبر كارثة إذا ما لأي سبب كان احتيج تغيير شخص ما ممن يشغل أحد هذه الوظائف.

الوظائف التقنية Below-The-Line

فئة الوظائف التقنية هم الفنيين وأصحاب المهن الحرفية مثل المصور وفني الإضاءة و ومساعد الإنتاج. ويرأس الفريق التقني كل من المخرج المساعد (وليس مساعد المخرج) بالتعاون مع مدير الإنتاج. وفي الغالب تدفع أجورهم بالحساب اليومي او الساعة (حسب قوانين البلد). في أغلب الأحيان لا تؤثر قراءة النص أو عدمها لأصحاب هذه الوظائف، فهم يأخذون تعليماتهم من رئيس القسم التابعين له ويكون الرئيس من أحد أعضاء الوظائف الإبداعية. أهم ما يميز هذه الفئة هو أهمية أن يتقن أعضائه عملهم يوم بيومه ولذلك لا تعتبر مشكلة للمشروع إذا اضطر تغيير شخص ما ممن يشغل أحد هذه الوظائف.

المبدعين الرئيسيون Key Creatives

هم الأشخاص ذو الدافع الإبداعي خلف أي عمل سينمائي، وهم سبب وجود الجميع في موقع التصوير تحت رؤية موحدة للفيلم.

المنتج Producer

المشرف والمسئول المباشر على العمل، هو الذي يبدأ العمل Initiate وقد يكون المنتج هو الشخص الذي يبدأ بتطوير الفكرة Concept أو يطور النص من رواية أو يستقطب نص جاهز. على المنتج مسؤولية خلق الظروف الملائمة لصناعة الفيلم، كما يتكفل في جمع الأموال لتمويل الفيلم وهو من يعين الموظفين الرئيسيين Key Positions المعروفين برؤساء الأقسام Department Heads .

يشرف المنتج على الإنتاج من الألف إلى الياء في جميع مراحل صناعة الفيلم من تطوير النص (مثلته مثل الدراماتورجي في المسرح) وعليه الإهتمام بالمحاسبات المالية وإدارة العقود والاتفاقيات، وبعد ذلك يهتم بالتحضير إلى التصوير وحتى الانتهاء منه. ثم تبدأ مرحلة ما بعد الإنتاج حيث يتم المونتاج ووضع المؤثرات البصرية الساحرة ويستمر عمله حتى توزيع الفيلم و ثم تقسيم الأرباح (إن وجد) وإرسال تقارير مالية تخص الفيلم.

إن علاقة المنتج مع الفيلم لا تنتهي ابداً فهو زواج أبدي ولذلك يجب ان يكون المنتج شخص ملم بجميع مراحل الإنتاج ومتطلباتها ويتوجب عليه معرفة الأمور التقنية من أنواع الأفلام وصيغ التصوير المختلفة وأيضا ملم بالكاميرات و أحدث التكنولوجيا والموضة وال"ترند" والأخبار ولديه معرفة بالممثلين النجوم العملاقة والنجوم الصاعدين منهم والأعمال المختلفة في السوق والمنافسة بينهم.

المنتج (يتبع) Producer (cont'd)

لهذا السبب هناك عدد كبير من التخصصات تحت مظلة المنتج وأي عمل يتكون من مجموعة من المنتجين بصلاحيات مختلفة فمنهم: المنتج التنفيذي Executive Producer والمنتج المشارك Co-Producer والمنتج المساعد أو الشريك Associate Producer المنتج الإبداعي Creative Producer ومنتج التطوير Development Producer وغيرهم الكثير وهذه الأدوار تحدد وتعطى للأشخاص من قبل المنتج الأساسي لأي عمل.

أسم المنتج في الغالب يظهر كأول أسم في شارة الفيلم (فيلم من إنتاج فلان) Produced by وفي الغالب وضمن الشعارات في تتر البداية وبعد شعار الشركة الموزعة للفيلم وثم الأستديو أو شركة الإنتاج الممولة للعمل بالتأكيد يظهر شعار الشركة التابعة للمنتج وهي الجهة المنفذة للعمل.

أما الممول أو/و المستثمر في الفيلم فليس بالضرورة أن يحصل على مسمى أو شعار شركة في التتر أو الشارة وإنما له تعامل خاص حسب اتفاقيات وعقود موقعة وعلى حسب حجم التمويل وحجم العمل. وأحد أهم مهام المنتج هي التعامل مع الممولين والمستثمرين والداعمين والمفاوضات معهم. في الإنتاج التلفزيوني في الوطن العربي "المنتج" يطلق على الجهة أو الشخص الذي مول العمل ومصطلح "منتج منفذ" هي الجهة المنفذة للعمل وفي الغالب يقتصر على الشركات وليس الأفراد الذين خصص لهم وظائف مثل "المشرف العام" وهو الشخص المسؤول عن العمل الإبداعي ويديره من الألف إلى الياء، مثله مثل المنتج في السينما.

المخرج Director

المخرج هو "الكل في الكل" وقائد العمل الإبداعي وصاحب الرؤية وله علاقة مميزة مع طاقم العمل والتمثيل ورؤساء الأقسام وهو من يختار مواقع التصوير والممثلين ويشرف على النص والتمثيل والإضاءة والموسيقى وكل صغيرة وكبيرة في تقنية الفيلم والسرد القصصي.

ولذلك من المهم أن يختار المخرج فريق يعتمد عليه في القرارات ويثق به. كما أن المخرج يعمل بمقربة من المنتجين (في العادة مع المنتج الأساسي أو الرئيسي) في خلق البيئة المناسبة للإبداع. والجدير بالذكر هو اختلاف المخرجين وأساليبهم الإبداعية حيث كلاً يبدع بأسلوبه وطريقته ولا يوجد صح أو خطأ لأن "المخرج عاوز كده" ولذلك يكتب دائماً في تتر البداية "فيلم للمخرج فلان الفلاني" أو كما يكتب البعض (فيلم ل فلان) والتي تعتبر خطأ لغوياً وترجمة حرفية لجملة A Film by.

الكاتب

Screenwriter

الكاتب أو المؤلف أو السيناريست هو من يخلق القصة على الورق ويضع الأحداث ونقاط التحول والشخصيات والحوارات سواء كان صاحب الفكرة أو اقتبسها من مادة إعلامية مختلفة أو تم تعيينه من قبل مخرج أو منتج العمل لكتابة النص من قصة موجودة مسبقاً. على الكاتب معرفة تفاصيل صياغة كتابة النص Script Format حسب متطلبات السوق والمنتج. كما يجب أن يتحلى بالقدرة في البحث في تفاصيل ما يكتبه سواء كان عمل معاصراً أو تاريخياً أو مستقبلياً أو حقيقياً أو كان أم خيال.

ومن المتعارف عليه أن الكاتب يقضي وقت بالعمل بمفرده حيث تتراوح مدة كتابة نص فيلم سينمائي من سنة الى 10 سنوات وقد تصل حتى 20 سنة (بدون مبالغة) ولذلك فإن أسم الكاتب من أهم الأسماء التي تظهر في الفيلم والمواد الدعائية وله نسبة من الميزانية والأرباح. وعندما يتم بيع النص Optioned يعمل الكاتب بقرب مع المنتج و/أو المخرج حتى يصلوا إلى نسخة التصوير المعتمدة. وفي أغلب الصناعة السينمائية العالمية ينتهي دور الكاتب ويتنازل عن الصلاحيات الإبداعية إلى المخرج، بعكس التلفزيون الأمريكي الذي يبقى المؤلف ومبتكر المسلسل هو رب العمل وله صلاحيات تفوق صلاحيات المخرج.

قسم الإنتاج

Production Department

ويسمى قسم إدارة الإنتاج تحت إدارة مدير خط الانتاج ومدير وحدة الإنتاج وهو كل شخص مسؤول عن العمل وتهيئة بيئة الإبداع في موقع التصوير ويشرف على المواصلات والاكل ودخول وخروج المعدات والمصاريف اليومية والفواتير والسلامة في موقع التصوير والأمن وتنظيم الحشود وأمور لوجستية كثيرة.

المنتج التنفيذي

Executive Producer

المسمى الوظيفي هذا هو فعلياً اختصاراً (المدير التنفيذي المسؤول عن الإنتاج Executive In Charge of Production) وهو عادة ما يكون موظف في الأستديو الممول للعمل ان كانت شركة ديزني وتوابعها او بارامونت أو غيرها من عمالقة الإنتاج السينمائي. أما في السينما المستقلة عن الاستديوهات يختلف الوضع تماماً حيث أصبح المعتاد أن يعطى هذا المسمى الى أحد المستثمرين والممولين المهمين للعمل أو مدير شركة الإنتاج أو أحد الرعاة حسب الحاجة والإتفاق. وصلاحيات المنتج التنفيذي تختلف من شخص الى اخر فمن الممكن ان يكون دوره فقط تأمين الميزانية (أو جزء منها) ومن الممكن أن يتدخل في الأمور الإبداعية و اللوجستية (حسب الإتفاق مع المنتج والمخرج) وهذا أيضا يرجع إلى من يشغر هذا المنصب و خبرته في المجال.

وفي بعض الحالات، يعطى مسمى منتج تنفيذي تكريماً لشخص ما أثر على نجاح الفيلم ويستحق مسمى افصل من "شكر خاص" أو كونه شخص مشهور وداعم للعمل وإضافة اسمه أو اسمها للشارة قد يدعم مبيعات الفيلم! ولهذه الأسباب نجد أغلب الأفلام يكثر فيها المنتجين التنفيذيين. نقابة المنتجين الأمريكيين Producers Guild of America والمعروفه بإختصار PGA اتفقوا على أنه للحصول على مسمى "منتج تنفيذي" فإنه يجب على الشخص أن يؤمن 25% من ميزانية الفيلم كحد أدنى، سواء كانت سيولة مالية أو حتى خدمات تغطي القيمة. أما في عالم التلفزيون الأمريكي فيختلف الوضع تماماً حيث أن المنتج التنفيذي هو المحرك الرئيسي للبرنامج والمبتكر ويعتبر أهم وظيفة في العمل وهو أيضا جزء أساسي في فريق الكتاب وورشة تطوير النص.

مدير خط الانتاج Line Producer

البعض يسمونه منتج خط أو مشرف خط الإنتاج وهو المسؤول بشكل مباشر على العمل وصرف الميزانية والتحركات اليومية وأيضا التعاقد مع فريق العمل خاصة الفريق التقني. كما يتكفل مع مدير الإنتاج بمتابعة المصاريف اليومية والفواتير وعليه أن يتواجد في موقع التصوير في المكتب الخلفي أو مكتب الانتاج ولذلك فإنه يعمل على مشروع واحد على حدّ، على عكس المنتجين الآخرين الذين يعملون على عدد من الأعمال في آنٍ واحد.

يعمل مدير خط الانتاج مباشرة تحت إدارة المنتج وفي الغالب يرأس فريق إدارة الإنتاج وهو الفريق المسؤول عن جميع اللوجستيات كما يهتمون بتأمين الظروف الملائمة للإبداع المخرج والفريق الإبداعي. هدفهم هو إنجاز العمل في الوقت المناسب وحسب الميزانية المطلوبة. بشكل عام في أغلب الإنتاجات المحلية في الوطن العربي، لا نجد هذه الوظيفة شاغرة حيث توزع المهام بين المنتج ومدير الانتاج و أظن ذلك يعود الى الترجمة الركيكة (منتج خط) فلا أحد يحب أن يكون مسؤول عن "خط"!

المخرج المساعد الأول

First Assistant Director

ويعرف عالمياً باختصار 1st AD وهو من أهم الوظائف المقموعة وغير المعروفة في الوطن العربي حيث أن في أغلب دول العالم لا يوجد وظيفة "مخرج منفذ" ويجب التنويه أن مسمى الوظيفي هو مخرج مساعد Assistant Director وليس مساعد مخرج Director's Assistant فهوا ليس سكرتير المخرج ولا هو مخرج تحت التدريب بل هو محترف ذي خبرة والمسؤول الأول والأخير عن موقع التصوير وطاقم العمل والمعدات والممثلين وتحركاتهم ومتابعة جدول التصوير والحفاظ على السلامة وتأمين البيئة المناسبة لما يتماشى مع متطلبات المخرج وكامل الفريق الإبداعي.

ولذلك لا يترك موقع التصوير أبداً ويعرف أسماً ووظيفةً مثله مثل جميع من يدخل الموقع. ومن أهم مسؤولياته هي السلام والانسياية في موقع التصوير وهو يعمل تحت إدارة المنتج وفريق الإنتاج ولا يتدخل في الأمور الإخراجية إلا في حالة وجود الكومبارس Extras و/أو ممثلين الخلفية Background actors حيث يعتبر المخرج المساعد من يخرج مشاهدهم بالنيابة عن المخرج الذي يهتم بإخراج مشاهد الممثلين الرئيسيين. قبل بدء التصوير يعمل المخرج المساعد مع فريق الإنتاج على تفريغ النص وجدولة التصوير.

مساعد مخرج Assistant to the Director

ويسمى أيضا Director's Assistant هو مساعد إنتاج مخصص للمخرج ويتبع تعليماته مباشرة وفي الغالب تكون مهام أشبه بالسكرتارية وإحضار القهوة والملابس وربما سواقة السيارة بالنيابة عن المخرج, ممكن يطلب منه تصوير النص أو تفریح وطباعة ملاحظات المخرج التي كتبها يدويا الى الكمبيوتر, حسب المخرج وما يحتاجه. وفي الوطن العربي هناك سوء فهم كبير بينه وظيفت مساعد المخرج والمخرج المساعد فأحدہم صبي والآخر مدير.

مخرج منفذ Executive Director

في السينما لا توجد هذه الوظيفة وفي إنتاج الدراما العربية المخرج المنفذ هو فعلياً شخص بين مقام المخرج الفعلي والمخرج المساعد (والذي يسمى مساعد مخرج عند البعض) ولا نعلم من أين أتت هذه الوظيفة ومن السبب, ربما من الفرنسيون!

مدير الإنتاج Production Manager

يعرف أيضا بإسم مدير وحدة الإنتاج Unit Production Manager واختصاره UPM وهذا الشخص يقود مكتب الانتاج او المكتب الخلفي التابع لموقع التصوير ويعمل مباشرةً تحت مدير خط الانتاج (إن وجد) أو أحد المنتجين أو شركة الإنتاج وكذلك يعمل بقرب مع المخرج المساعد الأول حيث يتابعان جدول الإنتاج ويتابع في الدرجة الأولى الميزانية ودفق الأجور وتأمين السلاسه في جميع تحركات الفريق داخل مواقع التصوير والتنقلات بينهم، بالإضافة إلى تحركات منسق الإنتاج و مساعدي الإنتاج لتأمين أي متطلبات يحتاجها الفريق من خارج موقع التصوير.

مشرف مرحلة الإنتاج Production Supervisor

هو حلقة الوصل بين الاستديو المعمول أو شركة الإنتاج وفريق العمل في موقع التصوير ومسؤول عن التواصل بين مدراء الأقسام لضمان سير الإنتاج بشكل سلسل حسب الخطة الزمنية والميزانية.

منسق الإنتاج Production Coordinator

يعمل تحت إدارة مدير الإنتاج ومسؤول عن التواصل بين الفريق وتوظيف التقنيين والتواصل معهم واستئجار المعدات والتواصل مع الممثلين لتأكيد حضورهم إلى موقع التصوير. أغلب وقته يعمل على الكمبيوتر وعلى التلفون وفي الغالب لا يدخل موقع التصوير بل يبقى في مكتب الإنتاج أو المكتب الخلفي في الموقع. وفي الانتاجات الصغيرة يقوم بهذه المهام مدير الإنتاج بنفسه.

مساعد انتاج Production Assistant

يعرف بأسم PA ويعمل أما تحت المخرج المساعد الأول في موقع التصوير أو يعمل تحت مدير الإنتاج أو يعين الى قسم معين ويعمل تحت إدارة مدير القسم ويقوم بأي مهمة تطلب منه. هذا المنصب يعتبر أقل منصب في فريق العمل وهو الطريق للدخول في عالم الإنتاج خاصة لمن لا يملك خبرة عملية أو علمية وفي العادة يوجد عدد كبير منهم في الموقع وفي مكتب الإنتاج والكثير منهم طلاب إعلام أو متطوعون. منهم من يسمى Runner ويعنى به من يخرج من الموقع لإحضار أي نواقض ومنهم من يجلس في الموقع ليغطي أي نقص، مثل كرت الجوكر.

ثانياً: قسم الفنون البصرية Art Department

هذا القسم تحت إدارة مصمم الإنتاج Production Designer ويشمل كل ما يخص الديكور والألوان ومصممي الجرافيك والأكسسوارات والأسلحة المستعملة في المشاهد والبناء والإعمار والمؤثرات الخاصة وكل شيء يظهر للمشاهد على الشاشة. وهم يعتبرون أكبر قسم وكل ما كبر حجم المشروع كلما انقسم هذا القسم الى أقسام ثانوية متخصصة, مثل قسم الشعر والماكيز وقسم الملابس وقسم الديكور وغيرهم.

مصمم إنتاج Production Designer

هو "كبيرهم الذي علمهم السحر" والمدير على أكبر قسم في أي عمل سينمائي وهو قسم الفنون Art Department وهو ليس فقط "مهندس مناظر" بل يندرج تحت قيادته الديكور والألوان والتصاميم والملابس والشعر والمكاير وأي عنصر فني يظهر على الشاشة. علاقة مصمم الإنتاج قوية جداً بالمنتج حيث ان مصمم الإنتاج يشرف على ميزانية قسم الفنون البصرية وله رأي قوي في المنظر العام للعمل The Look ويعمل بمقربة مع المخرج ومدير التصوير وتهميش هذه الوظيفة في الوطن العربي هو أحد أهم أسباب تأخر جودة الإنتاج لدينا.

المخرج الفني Art Director

الشخص الذي ينفذ نظرة مصمم الإنتاج ويعمل مباشرةً تحت إدارته ويشرف على التنفيذ من بناء وطباعه ووضع التفاصيل واللمسات الأخيرة في موقع التصوير وكذلك يضيف بصمته الفنية ويتعامل مع كامل الطاقم الفني. والعلاقة المهنية بين مصمم الإنتاج والمخرج الفني تشبه العلاقة بين المنتج والمخرج.

مهندس الديكور Set Designer

هو المسؤول عن تصميم كل المساحات الداخلية ومواقع التصوير والحفاظ على الألوان والأجواء المطلوبة من المخرج ومصمم الإنتاج وفي الغالب هو مهندس ذو خلفية في العمارة أو التصميم الداخلي ويتعامل مع نفس البرامج والتقنيات التي يستعملها المهندسون.

مشرف الديكور Set Decorator

مسؤول عن الحفاظ على كل قطعة تستعمل في التصوير وترتيبها في مكانها وجردها، من مفروشات وستائر وسجاد وغيرها التي تظهر على الشاشة (ولا تعتبر إكسسوار). وحسب حجم المشروع وموقع التصوير فإنه يعمل تحته عدد من المساعدين ومسؤولين شراء وعمال وغيرهم.

مشرف الإكسسوارات Prop Master

فنان مسؤول عن كل تفريغ وتأمين وترتيب كل قطعة إكسسوار في الفيلم، والإكسسوار هي أي قطعة تتداولها أو تتعامل معها الشخصيات في القصة ويعمل معهم عدد من المساعدين والمختصين مثل Props Builder وهو الشخص الذي يصنع الإكسسوارات وكذلك Armourer وهو مسؤول الأسلحة وايضاً يسمى Weapons Master وكذلك المسؤول عن الحيوانات أو مختص الطعام الظاهر في المشهد وغيرهم الكثير من المختصين.

مساعد قسم الفنون البصرية Art Department PA

هو مساعد إنتاج مخصص لقسم الفنون. وهو شخص جديد في الصناعة وفي الغالب ليس لديه الخبرة الكافية لاستلام منصب معين. هو أيضاً كورقة الجوكر يعمل ما يطلب منه مدرائه وطاقم العمل، سواء كان غسل الملابس أو تحريك أثاث أو العمل مباشرة مع مصمم الإنتاج.

قسم التصوير Camera Department

تحت إدارة مدير التصوير ويشمل كل شيء يخص العدسات والشاشات والتصوير والإضاءة وهم أكثر قسم يؤثر على جدول التصوير.

مدير التصوير

Director of Photography

مدير التصوير أو مدير التصوير والإضاءة كما هو معروف في الوطن العربي أو DoP في بريطانيا وDP في أمريكا والبعض يفضل مصطلح Cinematographer. بغض النظر عن المسمى فإن هذا الشخص هو "رب الصورة" التي تظهر للمشاهد، وهو المسؤول الأول والأخير عن خطة الإضاءة. كما يدير فريق التصوير بالكامل، ويعمل مع المخرج ومصمم الإنتاج بمقربة لتحديد منظر الفيلم وأسلوب الإضاءة وكذلك يعمل مع المخرج بشكل مفصل على إختيار تقنية التصوير ولقطات الفيلم وحركات الكاميرا، وهذا يعرف باسم "الكادر" وهي كلمة فرنسية معربة من cadre ومن يتبع المدرسة الأمريكية يفضلون كلمة "فريم Frame".

المصور

Camera Operator

وهو بكل بساطة "مشغل الكاميرا" والشخص الذي يعمل على الكاميرا ويحركها، ويكون ملم بكل مسمار فيها وكيفية الإستفادة منها. مع التطور التكنولوجي أصبح المتعارف عليه أن مدير التصوير هو بنفسه المصور، أو يعين مصور تحت إدارته خاصة اذا تم استعمال أكثر من كاميرا في موقع التصوير. في القديم كان يسمى Cameraman ولكن هذا المصطلح انتهى مدته عندما اكتشفنا أن السيدات ايضاً لديهم المقدرة على تشغيل الكاميرات وتم إستبدال الرجل Man بالمشغل Operator.

مساعد كاميرا أول

1st Assistant Camera

وأحيانا يسمى مساعد تصوير أول أو مصور مساعد أول واختصاره 1st AC وهو المسؤول الأول والأخير عن الكاميرا، خاصة اذا كان مدير التصوير هو نفسه المصور فالمساعد الأول يعتني بالكاميرا، وطبعا العدسات التي قد تكون في بعض الأحيان أعلى شيء في موقع التصوير وأكثر قطعة حساسة وقابلة للكسر وتدمير جدول التصوير. واثناء التصوير يكون إهتمام المصور الأول هو الفوكس (حدة الصورة ووضوحها) ويعرف ايضاً بإسم Focus Puller.

مساعدا كاميرا الثاني 2nd Assistant Camera

معروف بأسم 2nd AD ويعمل مع الـ 1st AC والكاميرا. ومن أهم مسؤولياته تحريك الكاميرا من مكان إلى آخر، وحفظ البطاريات وشحنها وتجديدها وأيضا مسؤول عن تغيير كرت التسجيل أو في القديم تغيير الشريط (حسب صيغة التصوير اذا رقمي Digital أو فيلم film stock) وكذلك يحافظ على ملحقات الكاميرا من أسلاك وقطع صغيرة وحساسه. كما انه مسؤول عن توصيل شاشات العرض الخاصة بالمخرج ومدير التصوير وغيرهم في موقع التصوير والحفاظ عليها.

ومن المهم ذكر انه في الانتاجات الضخمة يخصص شخص مسؤول عن الشاشات، ولكن في أغلب الأحيان تكون مسؤولية الـ 2nd AC وأيضا مسؤولين عن الكلاكيت أو Clapper أو Slate وكلها مسميات مختلفة لنفس الشيء وهي الوحة الخشبية ذات العصا والتي يكتب عليها معلومات التصوير واللقطة للإستفادة منها في مرحلة المونتاج. وهي أيضا أصبحت رمز مميزة في صناعة الأفلام ولذلك يحب الكثير التصوير معها، و يوجد منها ألواح رقمية حديثة تستحق التصوير ايضاً.

فني التصوير الرقمي

DIT

هي اختصار Digital Imaging Technician وهو فني التصوير الرقمي والخبير الذي يعرف في التقنية الرقمية وتفاصيلها (مثل مبرمج أو فني الكمبيوترات) ويهتم بتغيير خصائص الكاميرا للوصول إلى الصورة والشكل المطلوب من قبل المخرج ومدير التصوير وفي كثير من الأحيان المصور هو نفسه ال DIT.

ناقل بيانات

Data Wrangle

هو الشخص المسؤول عن نسخ المادة المصورة من الكارت الى الكمبيوتر والتأكد من صحتها والحفاظ على النسخ الاحتياطية Backups. في كثير من الأحيان تكون ضمن مسؤوليات مساعد الكاميرا الأول أو الثاني أو يتم تخصيص مساعد مونتير في الموقع. أهم شيء يتفق الجميع على شخص ذو ثقة ومتمكن ليكون مسؤول عن نقل المادة المصورة لأنها مهمة جداً وجميع من في الموقع من أجل هذه اللقطات التي ستشكل الفيلم النهائي. إذا ضاعت أو انمسحت، ضاع كل الجهد وسهر الليالي وصرف الأموال.

مساعد قسم التصوير

Camera PA

هو مساعد إنتاج مخصص لقسم التصوير.

قسم الإضاءة G&E Department

يعرف بأسم Grip and Electrical وترجمتها الحرفية (المقبض والكهرباء) G&E وهم القسم المسئول عن تنفيذ خطة الإضاءة وتمديد التوصيلات والكهرباء في الموقع والتأكد من سلامة العمل تحت إدارة مشرف الإضاءة Gaffer الذي يتبع قسم التصوير مع مدير التصوير DoP ولذلك البعض يعتبره قسم مستقل والبعض يدرجونه تحت قسم التصوير.

مشرف الإضاءة

Gaffer

كبير الفنيون وفني إضاءة مخضرم، الباش مهندس، "الأسطى" ومعلم كهرباء. رسمياً يسمى Chief Lighting Technician ولكن مسمى Gaffer سيطر على الساحة حيث ان اغلبهم يحب هذا المسمى. يعمل مباشرة تحت إدارة مدير التصوير لتحويل خطة الإضاءة على أرض الواقع بأمان وسلامة. يعرف كل أنواع الإضاءة والتيارات الكهربائية والمولدات ولديه خلفيه كبيره في هذا المجال حيث في العادة يبدأ من فني وبعد سنوات من العمل الشاق والساعات الطويلة يصل الى هذا المنصب ويقع تحت إدارته المباشرة جيش من الفنيون الذين ينجزون المستحيل من أجل المشروع وتحقيق نظرة المخرج والDoP.

فني Grip

ترجمتها الحرفية هي "مقبض" وهو مصطلح قديم إنتقل إلى السينما من المسرح. وهو الفني الحرفي الذي يعمل على أي قطعة تثبت عليها الكاميرا والإضاءة ويعمل على تجهيز معدات الإضاءة وتوصيلها من مصدر الكهرباء الى موقع التصوير. أكبر عدو لهم هي الجاذبية الأرضية ومن أهم مهامه هي رفع الكشافات وتأمينها في السقف أو على رافعات أو "ستاند" أو "دوللي" "شاريوه" "كرين" وليس لدينا أسماء عربية متعارف عليها للمعدات. كما يتخصص الفني حسب المعدات التي له خبره في التعامل معها.

فني أول Key Grip

هو مدير فريق ال Grip وهو فني إضاءة وكهرباء محترف وذو خبرة في التعامل مع معدات الإضاءة وإدارة الفنيون ومسؤول عن تحركات المعدات من وإلى الموقع وداخل الموقع وأحد أهم مسؤولياته السلامة حيث يعمل بمقربة مع المخرج المساعد لتأمين موقع التصوير لمنع سقوط أي معدات أو أشخاص.

بيست بوي Best Boy

ترجمته صعبة! وهو ثاني أهم شخص في قسم الإضاءة ويعمل مباشرة تحت مشرف الإضاءة في تنظيم طاقم الفنيين والمعدات في الموقع وقبل أيام التصوير هو الشخص المكلف بالتواصل مع شركات ايجار المعدات وتجهيز كل متطلبات التصوير. هناك نظريات كثيرة عن سبب تسمية الوظيفة والتي تعني حرفياً "أفضل ولد" منهم من يقول لأن أجدادنا السينمائيون (في بداية الثلاثينات) كان رئيس القسم يكلم الفني ويقول "ارسل لي أفضل ولد عنك Send me your best boy" والبعض يذكر أنه مصطلح قديم انتقل لنا من البحارة العاملين على السفن ورفع الأشرعة. حيث أن كثير من المصطلحات والمسميات في عالم السينما أتت من عالم البحارة وطاقم السفن لأن في بدايات السينما كانت معدات الإضاءة تشبه تقنيات البكرات والحبال والأشرعة على متن السفن.

مساعد قسم الإضاءة G&E PA

هو مساعد إنتاج مخصص لقسم الإضاءة.

قسم الصوت Sound Department

تحت إدارة مشرف قسم الصوت وهو القسم
المسؤول على تسجيل الصوت في موقع التصوير
Location Sound ثم تجهيز الخامة الصوتية إلى
شاشات العرض والتوزيع.

مشرف قسم الصوت Sound Department Supervisor

مسؤول عن تنفيذ رؤية المخرج الفنية فيما يخص الصوت والتواصل مع جميع طاقم الصوت من فريق تسجيل الصوت في الموقع Location Sound وحتى مرحلة ما بعد الإنتاج Post Sound. مسؤول عن جودة الصوت للفيلم ويتخذ القرارات الإبداعية والهندسية التي تخص تصميم ومكساج الصوت النهائي للفيلم ويعمل بمقربة مع المخرج ومهندس الصوت والمونتير لصناعة آلية عمل ناجحة Workflow.

مهندس الصوت Sound Engineer

يعرف أيضاً بأسم Sound Recordist أو Sound Mixer هو شخص مسؤول عن تسجيل الحوارات والأصوات العامة في بيئات تصوير مختلفة واستعمال معدات سلكية ولاسلكية وتصفية الصوت عبر لوحة تحكم Mixing Board أثناء التصوير. يجب عليه أن يكون ملم بهندسة الصوت من الناحية الفيزيائية والكهربائية. وهو مسؤول عن اختيار الميكروفونات وتقنية التسجيل حسب متطلبات المشهد. وبالرغم أن السينما فن بصري ولكن الصوت من أهم عوامل نجاح الفيلم. ويقال أن مهندس الصوت هو الشخص الوحيد (بعد المخرج) الذي له صلاحية إيقاف تصوير المشهد! "بس لا يعتاد على هذا الفعل وعليه التأكد من صلاحياته من المخرج".

مساعد صوت أول (فني بووم) Boom Operator

ويعرف في الموطن العربي بمسمى مساعد صوت أول هو فني مختص يعمل مع مهندس الصوت وهو ثاني شخص مسؤول عن تقنية الصوت في الموقع وله خبره في تسجيل الصوت في ظروف مختلفة حسب زاوية التصوير والإضاءة الموجودة فعليه العمل بمقربة مع قسم التصوير والإضاءة لإختيار التقنية المطلوبة (نوع الميكروفون والطول اللازم للعصا) للتسجيل والمكان المناسب للوقوف والتحرك مع الممثلين والكاميرا ومتابعة جودة التسجيل.

مساعد صوت ثان Sound Assistant

هو شخص مسؤول عن تمديد الأسلاك والكيابل ويساند مهندس الصوت والمساعد الأول أثناء التصوير فأحيانا يتطلب المشهد حركة مهندس الصوت مع الممثل، فيكون هذا الشخص معه للتأكد من سلامة وسلاسة حركته. عرف أيضا بمسميات كثير مثل Cable-person و Sound Technician و Utility Sound و Maintenance وهذا الشخص يجب ان يكون متمكن من أدواته ولديه خلفية كهربائية وإلكترونية كذلك خبرة في العمل في مواقع التصوير المختلفة. عادة ما يتطلب منه العمل ان يكون صبور جداً!

مصمم وميكساج الصوت Sound Designer / Mixer

هو مهندس صوت وصاحب أذن موسيقية، يعمل في مرحلة ما بعد الإنتاج من مونتاج الفيلم ويقوم بتصميم جميع الأصوات سواء المسجلة أثناء التصوير أو التي تم إضافتها لاحقاً أو إعادة إصدارها لصنع البنية الصوتية التي تتماشى مع نمط الفيلم وتصنيفه والتي تسمى soundscape وفي النهاية يقوم بدمج الأصوات المختلفة مع الموسيقى وتحديد تقنية الصوت المصاحب للعرض النهائي سواء كان Stereo أو 5.1 أو غيرها.

مسؤول إستبدال الحوارات ADR

وهي اختصار Automated Dialogue Replacement وتعني استبدال الحوار آلياً، وهذا المسمى غريب بعض الشيء لأنه لا يتم إستبدال الحوارات آلياً بل يقوم به شخص معين يستبدل الصوت ثانية بثانية. وهو إعادة تسجيل حوارات الممثلين في إستديو واستبدال جزء أو كامل الحوارات المسجلة في موقع التصوير والتأكد من أنها متماشية مع حركة الفم Lip Sync .

فنان فولبي Foley Artist

هو فنان صوتيات مختص في إعادة إصدار وتسجيل الأصوات العامة التي نسمعها في الأفلام والمسلسلات (مثل خطوات المشي، فتح وغلق أبواب، سحب بنطلون، الضرب والسقوط وغيرها من الأصوات) وذلك لتحسين جودة الصوت التي تؤثر بشكل مباشر على جودة المشاهد ومتابعة الفيلم. إعادة إصدار المؤثرات يساعد أيضاً في موازنة الصوت العام مع الحوارات وزيادة المشاعر عند المشاهد وكذلك قد يستعمل لإخفاء بعض الأخطاء أثناء تصوير المشهد أو تداخل الأصوات. المصطلح "فولبي" نسبة إلى مخترع هذه التقنية جاك فولبي Jack D. Foley الذي كان يعمل في الراديو وانتقل إلى السينما عند دخول الصوت بعد نهاية حقبة السينما الصامتة في 1927 مع فيلم The Jazz Singer والذي هو أول فيلم بالصوت وأول عمل سينمائي لجاك فولبي.

ملحن Composer

الموسيقار الذي يؤلف الموسيقى التصويرية الخاصة بالفيلم Original Score سواء كان يستعمل آلات عزف حقيقية أو رقمية وهو أيضاً من أهم المبدعين الذين يضيفون لمسات خاصة للعمل.

قسم مرحلة ما بعد الإنتاج Post Production Department

كما هو واضح، هو القسم المسؤول عن الفيلم في مرحلة ما بعد التصوير ويتم فيه تحرير المادة المصورة وتجهيزها للعرض والتوزيع.

مونتيير Editor

المونتيير من أهم من يعمل مع المخرج وله دور إبداعي كبير في الفيلم، فهو المسؤول عن جمع كل اللقطات وترتيبها حسب النص وحسب ملاحظات مشرف النص للوصول إلى الشكل السردي للفيلم. هذا الشخص ليس مجرد وسيط بين المخرج وجهاز الكمبيوتر وبرنامج المونتاج، لهذا عادة ما يكون شخص مبدع ومنظم جداً ويهتم بتفاصيل التفاصيل ولديه خلفيه كبيره في سرد القصة وكذلك خلفيه تقنية ممتازة. ينقسم المونتيير الى نوعين أو نسميهم وظيفتين:

Offline Editor

وهي وظيفة إبداعية يقوم فيها الشخص باختيار اللقطات وسرد القصة وتحديد رتم الفيلم والإحساس المطلوب توصيله للمشاهد بدون أي مؤثرات بصرية ولا صوتيه وإصدار ما يسمى Lock Picture.

Online Editor

وهي وظيفة تقنية يقوم فيها الشخص بإضافة الألوان والأصوات والمؤثرات المختلفة الى المونتاج النهائي Master.

مشرف مرحلة ما بعد الإنتاج Post-Production Supervisor

هو الشخص الذي يتابع ويشرف على الفيلم بعد الانتهاء من التصوير والبدء في مونتاج وهندسة الصوت وتأليف الموسيقى وإضافة التتر والشارة والمؤثرات البصرية المختلفة ويتأكد من صحة التواصل بين كل هؤلاء الأشخاص وسلاسة سير العمل وكذلك يتابع الميزانية والمحاسبة والمواد المطلوب تسليمها للشركة المنتجة أو الموزع قبل يوم العرض.

مشرف المؤثرات البصرية Visual Effects Supervisor

مسؤول عن جميع المؤثرات البصرية في الفيلم والتي تعرف بالاختصار VFX وفي أي فيلم فيه مؤثرات يجب ان يبدأ بالعمل في مرحلة ما قبل الإنتاج بحيث يعمل بمقربة من المخرج ومدير التصوير ومصمم الإنتاج والمخرج المساعد الأول لتحديد المشاهد التي تتطلب مؤثرات وتفريغها وتحديد التكنولوجيا المستعملة والميزانية وأي أدوات يجب تواجدها في موقع التصوير. ثم أثناء التصوير يتابع الميزانية وكذلك آلية التصوير لان إختيار اللقطة "الكادر" من الممكن ان تسهل أو تصعب تنفيذ المؤثر البصري في المونتاج أو ما تسمى بمرحلة ما بعد الإنتاج. ويعمل مباشرة مع مشرف مرحلة ما بعد الإنتاج Post-Production Supervisor حيث أنه يتابع تنفيذ هذه المؤثرات على الصورة النهائية ودمجها بشكل فعال حسب متطلبات المخرج والميزانية.

مونتير مساعد Assistant Editor

هو فني يساعد المونتير ويقوم بتجميع اللقطات بعد التصوير وترتيبها حسب النص ويقوم بتحويل صيغة الفيديوها وملفات الصوت ونقل الملفات والحفاظ على الملفات الاحتياطية Backup files ويساهم في راحة المونتير لكي يبدع.

فني تلوين Colorist

مسؤول عن تلوين Color Grade اللقطات الخام التي تم اعتمادها للنسخة النهائية من الفيلم وإعطائها الشكل والحس الفريد ويعمل بمقربة مع كل من المونتير والمخرج ومشرف مرحلة ما بعد الإنتاج والمنتج، وخاصة مع مدير التصوير والإضاءة ومصمم الإنتاج اللذان أسسا (أثناء التصوير) الحس واللون المناسب للفيلم Look and Tone.

وظائف مهمه من أقسام أخرى

مشرف النص

Script Supervisor

مسؤول عن تتبع النص أثناء تصوير المشاهد وتدوين "الراكور" وبالانجليزية continuity والتي تعني "الاستمرارية" والراكور هو أي فعل يقوم به الممثل في المشهد (مثل بأي يد مسك الشنطة) وكذلك تغير (ولو بسيطه) في الحوار المكتوب, أي تغييرات للخلفية (باب مفتوح أو باب مغلق) وكما يهتم بتوثيق الملابس والأكسسوارات وغيرها من الأمور وذلك للحفاظ على الراكور أثناء الانتقال بين مواقع التصوير والذي لا يتم حسب ترتيب النص, فمثلا اليوم تصور مشهد دخول الشخص الى العمارة وبعد عدة أيام تصور المشهد التابع له وهو في الشقة ويجب أن نحافظ على الراكور من حيث اللبس والمظهر والشعر والماكير وغيره... كما يدون حركة الكاميرا ويكون له خلفية في المونتاج و/أو التصوير بحيث يتابع ويتأكد بأن اللقطات المأخوذة ممكن تحريرها (مونتاجها) بشكل مستمر ولم يتم خرق قاعدة ال180 درجة كمثال. فهذا الشخص يعتبر المرجع لجميع رؤساء الأقسام, ومشرف النص يعتبر رئيس قسم (حتى لو كان يعمل بمفرده) وفي الانتاجات الضخمة يعمل تحت إدارته مجموعة أشخاص يساهمون في التدوين بتخصصات مختلفة. في موقع التصوير يقف بالمقربة من مدير التصوير لمراقبة شاشة العرض أثناء التصوير. الكثير من الكُتاب يتحمس لهذه الوظيفة بالرغم انها لا تستدعي خبرة في الكتابة والسيناريو ولكنها فرصة للمهتمين في كتابة السيناريوهات ان يقع بين أيديهم نصوص سينمائية مختلفة وكذلك فرصة لاكتساب خبرة قي موقع التصوير.

مشرف الموقع Location Manager

مسؤول عن البحث عن مواقع التصوير المناسبة للفيلم. ويعمل تحت إشراف مصمم الإنتاج وحسب رغبة المخرج وميزانية المنتج. كما يندرج ضمن مسؤولياته التأكد ان الموقع ملائم للتصوير (من الناحية الفنية واللوجستية والعملية). يهتم بتصاريح التصوير و التنسيق مع السلطات لإغلاق الشارع أو المنطقة والتواصل مع الجيران ودفع الإيجار وتأمين سبل الراحة للإنتاج من كراسي ودورات مياه وغيرها ويتأكد من سهولة دخول وخروج طاقم العمل والممثلين من وإلى الموقع. بالمختصر هذا الشخص مكلف بتأمين المواقع المناسبة للعمل الصحي والآمن بدون هدر للوقت والأموال.

خلف الكواليس Behind the Scenes

أيضاً يعرف بالاختصار BTS هو من يوثق بالفيديو ما يحدث من تجهيزات خلف الكواليس. في الغالب هذا الشخص مخرج ومصور ومهندس صوت في آن واحد ويهتم بأخذ لقطات جمالية للعمل وكذلك تصوير لقاءات وحوارات مع الأشخاص المعينين وذلك بهدف إنتاج عدد من الفيديوهات للترويج عن الفيلم وروح الفريق ومشقة العمل والشغف.

مخرج الوحدة الثانية 2nd Unit Director

هو المخرج المسؤول عن وحدة التصوير الثانية حيث أن الوحدة الأولى (أو الوحدة الرئيسية) هم الفريق القائم على تصوير الفيلم وفي بعض الأحيان يتم تعيين وحدات أخرى منفصلة وصغيرة لتسريع مرحلة الإنتاج بحيث تقوم هذه الوحد بتصوير مشاهد لا يتطلب فيها أبطال الفيلم والممثلين الرئيسيين فتكون لقطات جمالية أو لقطات عامة تساعد على سرد القصة وكذلك لقطات لإستعمالها في التتر او الشارة ومشاهد الأكشن والضرب. وفي مرحلة المونتاج يصادف أحياناً أن المونتير يحتاج لقطة لم تكن على البال أو لقطات عامة تساعد في سرد القصة أو تم ابتكار فكرة جديدة وتحتاج لقطات إضافية فيتم تعيين وحدة تصوير خاصة لهذه اللقطات التي تسمى Pickups أو رسمياً Pick-Up Shots. وعلى فريق الوحدة الثانيه من مخرج ومدير تصوير أن يتبع نفس أسلوب المخرج والمدير الرئيسي.

مدير إدارة الممثلين Casting Director

الشخص المسؤول عن قراءة النص وتفريغ كل الشخصيات وترشيح عدد من الممثلين سواء من النجوم أو المبتدئين والمشاهير حسب رغبة المخرج والمنتج ويقوم بتنسيق لقاءات وتجارب أداء والتعاقد مع الفنان باسم شركة الإنتاج. وفي الغالب يعمل مدير إدارة الممثلين في فريق ومعه عدد من المساعدين وقاعدة بيانات ضخمة بالممثلين وكذا معرفة بالساحة الفنية وتوقعات النجوم الصاعدين.

الممثلين

CAST

الممثل هو كل من يجسد شخصية أمام الكاميرا (أو صوت) يشمل كل شخص يظهر أمام الكاميرا ويتبع تعليمات المخرج وهناك عدد كبير من تصنيفات الممثلين والتي تعتمد على حجم الدور أو مدة ظهور الشخصية في الفيلم فمنهم من يعتبر جزء من الفئة الإبداعية (مثل البطل و الممثلين الأساسيين) وكذلك الممثلين الصوتيين مثل المعلق الصوتي أو الراوي أو من يؤدي أصوات الشخصيات الكرتونية ومنهم من يعتبر جزء من الفئة التقنية (مثل الأدوار الجانبية والغير متحدثه والكومبارس).

دور البطولة Starring Role

هم كل ممثل نجم يؤثر على جودة الفيلم ولا يشترط أن يكون الشخصية الرئيسية.

دور رئيسي Main or Leading Role

وهو Protagonist و ترجمتها الحرفية هي "زعيم قضية أو محرك القضية" وبغض النظر لو كان ممثل نجم أو مبتدأ هو من يجسد دور الشخصية التي تتمحور حولها القصة ولهم تأثير على مجرى الأحداث وفي الغالب (يفضل) أن يكون لهم تحول في نهاية الفيلم ويسيء Character Arc وفي بعض الحالات يمكن وجود أكثر دور رئيسي ويسلمونهم Ensemble Cast فمثلا في أفلام مجموعة الأبطال الخارقين ولكن هذه نجدها أكثر في الدراما والمسلسلات التلفزيونية.

دور مساند Supporting Role

هو شخصية في الفيلم تدعم الشخصية الرئيسية في رحلة التحول وتساهم في استمرارية القصة ولا يشترط أن تصل شخصية الدور المساند إلى نقطة تحول Character Arc. أيضا يسمى دور ثانوي.

ممثل كومبارس Extra Cast

ممثل يجسد شخصية غير متحدثه تظهر أمام الكاميرا.

دور صغير

Bit Part

كل ممثل ذو دور غير صامت ولكن ظهوره محدود وفي أمريكا هو كل ممثل يظهر في الفيلم أو المسلسل ذو حوارات لا تزيد عن خمس كلمات وفي الولايات المتحدة لا تزيد عن 6 كلمات.

ظهور شرف

Cameo Appearance

هو ظهور شرفي للممثل ويكون نجم يؤدي دور صغير Bit Part وأشهر من قدم ظهور شرف هم المخرج ألفريد هتشوك والمؤلف ستان لي.

ممثل خلفية

Background Cast

ممثل كومبارس يظهر في الخلفية ضمن عدد كبير من الجمهور في مشهد مزدحم بالناس ولا يشترط أن يظهر أمام الكاميرا.

ممثل صوتي

Voice Actor

كل ممثل يؤدي دور بالصوت فقط مثل شخصيات أفلام الكرتون والأنيماشن وكذلك في الأعمال المدبلجة.

ختام مصطلحات مهمة

الثلاثي المقدس

عرف عند بعض الناس مصطلح "الثلاثي المقدس في السينما" وهم كل من المخرج ومصمم الإنتاج ومدير التصوير. وعلى عاتق هذا الثلاثي المهم تقع مهمة ابتكار وتنفيذ الشكل السينمائي للفيلم. وهذا يشمل كل ما يتعلق بالصورة والسرد البصري واللغة السينمائية من تناسق بين الألوان والإضاءة وحركة الكاميرا وأداء الممثلين فكلها تصب في النهاية على الشاشة الفضية للمشاهد أن يكون الحكم النهائي، أما يسحر أو يرتبط بالفيلم.

ومن أبرز عناصر نجاح أي فيلم هو التناغم بين هؤلاء الثلاثة. والجدير بالذكر أن أجدادنا السينمائيون الأوائل (في بداية الـ1900) اعتمدوا وجود 3 مخرجين في أفلامهم وهم: مخرج الممثلين Director of Actors ومخرج الفنون Director of Arts ومخرج التصوير Director of Photography فقد تغيرت المسميات وتطورت المهام ولكن مازال هذا الثلاثي لهم مكانتهم عند أي فريق إنتاج سينمائي.

الحقوق الأدبية

من المهم جداً أن نكون صارمين في جعل أسماء الفريق الإبداعي تظهر في مقدمة الفيلم (تتر البداية) بترتيب منطقي ولغويا صحيحة (ليس كما هو حاصل في المسلسلات العربي) ولا يتم خلطهم مع الفريق التقني التي تظهر في نهاية الفيلم (شارة النهاية) بشكل "سكرول" والتي تبدأ بأسم المخرج المساعد الأول والثاني ومدير الإنتاج ثم طاقم الممثلين, مع أسماء الشخصيات, ثم التقنيون فرد فرد حسب التصنيف أو الفريق التابع له مثل فريق المونتاج ثم فريق الديكور ثم اللوجستيات وهكذا. الدقة والتنظيم هم من أهم أركان أي عمل إعلامي ويجب تدوين وتوثيق كل شيء من بداية فكرة المشروع إلى توزيعه.

العمل مقابل أجر Work for Hire

يعني "من يدفع المال يملك العمل", وهذا لا ينافي حق الشخص في تدوين اسمه أو اسمها على العمل بالمسمى الوظيفي الذي قاموا به, فهذا حق أدبي ولا يعني ملكية للشيء إلا في حالة توقيع تنازل عن الحقوق الملكية الفكرية مثل نص الفيلم والذي تبدأ فيه الملكية مع الكاتب ويتنازل به للمنتج أو المخرج إلا إذا في الأساس قام منتج أو مخرج بتعيين كاتب (بمقابل أجر) لكتابة نص القصة أو فكرة ما فإن الملكية الفكرية لمن دفع المال.

دراما تراجيز Dramaturgys

مركز استشارات إبداعية مختصة في تطوير المواهب والنصوص السينمائية والمسرحية والتفاعلية.

Fahmi

Jomana

www.dramaturgys.com