

مشكلة الإبداع في الفيلم الروائي بين تجاذبات المنتج والمخرج

د. طارق عبد الرحمن محمد الجبوري

الفصل الأول

إطار البحث العام

مشكلة البحث

كان لتطور العملية الإنتاجية للسينما الأثر الأكبر في قلب مفاهيم اقتصاديات الفيلم السائدة عند بداية القرن الماضي . فضلا عن التطور الملحوظ الذي أحدثته في حجم المشروعات الإنتاجية في إيجاد انظمه النجوم وإنشاء المدن السينمائية سواء على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص ومبادئ الأنظمة المنتجة للفيلم المؤدلجة منها وغير المؤدلجة .

إن النجاح الهائل لمثل هذه المشروعات السينمائية وعلى مستوى الإنتاج بمؤسسة التمويل، والتصنيع، والتسويق يتطلب بالضرورة مستوى امثل من التنسيق بين محددات الإنتاج فيها ، ونقصد الاستوديوهات والقوى العاملة والمواد الأولية . إن عملية التنظيم والتنسيق بين هذه العوامل لا يتطلب دراية بعملية الإنتاج السينمائي فحسب وإنما يتطلب كذلك ألماما شاملة بشؤون تصميم المشروعات السينمائية وتنظيمها وإدارتها بما يتفق ومتطلبات هذه العملية .

إن مجموعة المبادئ والأفكار التي تتناول تنظيم وإدارة المشروعات السينمائية على مستوى الصناعة والتجارة والفن تتطوّي تحت تسمية فن إدارة الأعمال ونعني بها إدارة الإنتاج أي المنتج العقل المدبر والقائد للعملية الإنتاجية .

وظهر ذلك بعد الرواج الذي لقيه فيلم " سرقة القطار الكبرى " وغيره من الأفلام التي حذت حذوه ، فكان دافعا إلى المزيد من الاستغلال التجاري . وقد وجد المستثرون في ذلك ضالتهم للشروع في الاستثمار المغربي والباعث على الربح السريع.

وفعلاً اشتدت المنافسة لدخول المستثمرين الجدد لهذه الصناعة الفتية بعد إنتاج أفلام كثيرة مثل (مولد أمه) و (بن هور) و (الوصايا العشرة). وكانت حافزاً إلى إتباع الأساليب العلمية في إدارة وتنظيم الإنتاج.

فظهرت طبقة المنتجين المتخصصين الذين اتخذوا على عاتقهم إدارة المشاريع الإنتاجية وأصبحوا مسؤولين مباشرة أمام مجالس إدارة المشروعات.

ويتشكل هذا المجلس من المستثمرين . وجاءت قوة وصرامة ونفوذ مدير الإنتاج من هذا التشكيل الذي أخذ على عاتقه مسؤولية أن يكون مشروع الفيلم مشروعًا مربحاً مما كانت الظروف والأسباب والدواعي أو الرغبات والمحددات ، سواء كانت فكرية أو فلسفية أو فنية التي يواجهها من الفنانين والممثلين وكتاب السيناريو والمخرجين التي تحيل دون تحقيق ذلك .

وهذا ما وضع المخرج وأفكاره وطموحاته وإبداعاته في زاوية ضيقه تتناسب طردياً مع الأرباح وعكسياً مع الرغبات .

وهكذا فإن المخرجين عاشوا في صراع مرير مع المنتجين الذين همهم الأول والأخير الحفاظ على أموال المستثمرين الذين يهددون إلى الربح الفاحش بمعدل قد يصل إلى خمسمائة بالمائة من الأرباح أو ألف بالمائة في بعض الأحيان . لقد كان الإنتاج ولازال العقبة الكداء والصخرة التي تتحطم عليها أمال وطموحات وأفكار المخرجين.

فالمنتجون لم يتركوا إلا حيزاً ضئيلاً ومجلاً ضيقاً لإبداع المخرجين لا يتجاوز ولا يتعارض ولا يتقطع مع حدود الميزانية المقررة. مما يجعل الكثير من المخرجين يمارسون عملهم كمنفذين لتصميمات جاهزة مقبولة وحرفية في أحسن الأحوال . نتيجة لضعف الخيارات . لقد أصبح قلة من المخرجين الذين يمتلكون الحرية المطلقة في اختيار موضوعات أفلامهم وقليلون جداً من حالفهم الحظ في تحقيق ذلك . فحرية المخرج في الاختيار تقصر على عدم محاولة صنع بعض الموضوعات التي يجدها

المنتجون خطيرة ، أو يشعرون بعدم فائدتها إنها كما يسميها جوزيف لوزي " رقاقة الخوف والجهل ". (نظرة المعلم ص. ١٤٥)

ولغرض متابعة هذه الفرضية ودراسة مفرداتها وأساسياتها نجد من الأفضل البحث و الإجابة عن مجموعة من المسائل الأساسية ومنها :

- ١- هل إن المنتجين في تشددهم وقوتهم كانوا سبباً في توجهات السينما العالمية.
- ٢- هل هامش الحرية المطلق لإبداع المخرج اثر في دور السينما وخطابها الثقافي .
- ٣- يثير الموضوع تساؤلاً في الخلافات والإشكاليات نحو فهم مشترك. هل إن سوء الفهم بين المنتج والمخرج ناجم عن خلافات وتقاطعات ربحية أم فكرية أم سياسية ؟ .

هدف البحث:

الكشف عن العلاقات الإنتاجية وتجاذباتها بين إبداع المخرج وشروط المنتج .

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في دراسة إشكاليات الإنتاج السينمائي مع الرؤى والأفكار وخيارات الإدراك العقلي عند الكثير من المخرجين، التي تقف حائلاً دون ذلك. وفي حالات كثيرة تسعى علاقات منظومة الإنتاج وعلى وجه الدقة بمقداره مخيلة المخرجين وتعوق خصوبية نشاطهم الذهني لأنها السلطة المتنفذة الوحيدة في وسائل الإنتاج (التمويل والتصنيع والتسويق) . وهي الأركان الأساسية التي تشكل بمجملها عوامل ضغط على خيارات المخرجين وتعد إشكالية كبيرة جديرة بالدراسة، وإيجاد الحلول الناجعة لها. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الجهد الإنتاجي وأهميته في تحقيق الربحية وعليه مواصلة دوران عجلة الإنتاج كما إن شكل الفيلم ومضمونه له وظيفة التعبير عن الأفكار بلغة الصورة وهذا هو الخطاب الثقافي الإنساني الشامل. وتأتي أهمية هذه الدراسة لتشكل فائدة وإطلاله تغنى الدارسين والمهتمين بالصورة وعلاقتها

الإنتاجية ومن زاوية أخرى للكشف عن الإشكالات ضمن المنظومة الفيلمية والوسائل المنتجة لها.

حدود البحث:

يتحدد البحث بدراسة وقائع سينمائية وأحداث وشوادر إنتاجية ربحية مختارة . وشواهد وحالات إبداعية حجبتها أو عطلتها أو وقفت حائلاً في طريقها وسائل الإنتاج أو منتجي الأفلام على مدار التجربة الفيلمية في العالم.

الفصل الثاني

الإطار النظري

الإنتاج:

يقع على عاتق المنتج producer مسؤولية نظام الإنتاج فهو الذي يدير دفة العمل من الناحية الاقتصادية والفنية ويقوم بالتعاقد مع الفنانين والفنين الذين يختارهم ل لتحقيق الفيلم في أحسن صورة والإعداد لذلك والتحضير له . وذلك بالتفاهم مع المخرج وهو الذي يختار القصة أحياناً فيما يختار المخرج المناسب لها وبعد مرحلة الدراسة والإعداد والتحضير يلق بأعباء مهمة التنفيذ على عاتق المخرج وحده ويخفيف عند إذن سلطانه في مرحلة التصوير ويكتفي بالمتابعة عن بعد . ثم يعود إلى الظهور في مرحلة تجهيز الفيلم بالعرض العام ويرعاه من حيث التسويق والتوزيع والدعائية . إذن المنتج هو المسؤول الفني والإداري والتجاري . وإن أي تقاطع مع المخرج وتجاوز الصلاحيات يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه .

لقد اخذ عن المنتجين فكرة كونهم أناس بلا مشاعر ولا ثقافة ، إنهم حواسيب تتطلع دائماً إلى الربح ، والمؤشر الذي يتنازع مع أهدافهم هو مستوى الربح الذي يدره الفيلم بكل السبل . ويويد الفكرة الناقد المصري عبد الرحمن الزواوي "إن الهدف الأساسي لمدير الإنتاج أو المنتج التقليدي للفيلم هو تحقيق الربح وليس تقديم الفن وإذا أراد تجاهل عامل تحقيق الربح والتركيز على المستوى الفني فقط من حقه أن يفعل ذلك

شريطة أن ينفق على الفيلم من جيده الخاص وليس من أموال المساهمين في الشركة التي يمثلها " (صناعة الأحلام ص. ١٨)

العلاقة بين المنتج والمخرج :

تدرج العلاقة بين المخرج والمنتج ضمن العلاقات الأشد سخرية والأشد صعوبة فهي فاسدة من الجذور بسبب غياب الانسجام والمواجهة غير القابلة للمصالحة. فمن جهة هناك المخرج بأفكاره وخياراته ومن جهة أخرى المنتج الذي يعد نفسه الوسيط بين الكاتب والجمهور. في حين انه في معظم الوقت تكون فكرتهم عن الجمهور وحدسهم نابعين من معطيات مجردة تماما تقود إلى واقع مختلف من قبلهم وغير موجود وخارجي في الكثير من الأحيان ، ويحصل إن أصاب أحد الأفلام بعض النجاح فان طمعهم الشديد وتعطشهم للمضاربة يمكن أن يجعلهم يلقون بأنفسهم إلى مهاوي العناد الذي لا تحمد عقباه .

إن الهاجس التجاري لشركات الإنتاج في العالم وضع التأثير من الصعوبات أمام المخرجين السينمائيين المحترفين منهم والمستجددين الذي كانت لهم بصماتهم الفنية والإبداعية المهمة ، وكثيرا ما كان يرغم المنتجين كبار المخرجين على التنازل والانصياع لأوامرهم بل والامتثال لشروط الإنتاج القاسية و المحففة المبنية على الاقتصاد في التكاليف والكافأة في العمل وتقديم الصيغة النهائية للفيلم بشكل جذاب وايجابي يتسم بالترفيه والتقاول .

" ولم يكن لأغلب الشركات طموح بان يكون مخرجو أفلامهم مفكرين أو فلاسفة أو متقدمين بل الهم الأكبر لهم هو امتلاك فنانين جيدين منفذين للأوامر و منصاعين لرغبات و هموم وطموحات نظام الشركة " (إيليا كازان صفحة ٥٧)

المبنية على ثلاثة مبادئ قوامها :

" ١ - أن لا تغضب احد .

٢ - أن تجعل الناس يرغبون بالذهاب إلى السينما

٣- أن تدير العمل السينمائي على انه تجارة "

و هذه في حقيقة الأمر مشكلة كبيرة لكل ذو رؤية و فكر وأسلوب وما على المخرجين إلا أن يوازنوا بين رغباتهم، و رغبات الجهة المنتجة ليثبتوا وجودهم و ليكتب لهم الاستمرار.

إن الهدف الأسماى للمنتجين هو أن يضع المخرج فيلما فيه سحرا وجاذبيه وكل شيء جميل مثل غلاف مجلة (ساتر داي افتنغ بوست) على حد تعبير (إيليا كازان).

هذا يؤكّد إن ثقافة اغلب المنتجين تتحصر فيما يدره شباك التذاكر فهمهم الكبير هو الإيرادات مهما كانت الوسيلة والغاية ولا يهم المنتقي إلا بقدر ما يستقطبه الفيلم .. المهم ليس القيمة الفكرية التي يحققها الفيلم بل المتعة. ففي حديث لأحد المنتجين موجهاً للمخرج (جان رينوار) جاء فيه " لديك سمعة بأنك ت يريد إخراج أفلام للمثقفين " " هذا الزبون يعني (المثقف) لا يدفع نقود . وإذا ما أردنا أن تجمع الأموال فعلينا أن ننال إعجاب الفتيات الطائشات " (جان رينوار حياتي وأفلامي صفحة ١٠٤)

ومن سياسة المنتجين سواء في هوليوود أو غيرها هدفها الأسماى هو تحقيق الأرباح ، و عند الاستوديوهات وصفات جاهزة يعمل عليها كتاب السيناريو لضمان أرباح محققة وشباك تذاكر معافى وما على المخرج إلا أن يخضع لهذه الوصفات إضافة لشروط الاستوديو .. من بين هؤلاء المخرجين المخرج المعروف (سكورسيزي) الذي كان ذكيًا في التعامل مع هذا الواقع . " يريدونني أن أحقق أفلاماً وفق أنظمتهم ، سأفعل وسأجعلهم يعيدون الكره حتى من دون أن يحققوا من أفلامي ربحاً " ولكن يدرك قائلًا " على أية حال إذا كنت أرغب في أن أحقق أفلاماً شخصية وذاتية يجب أن أعطيهم بين الحين والأخر ما يرضيهم . (سكورسيزي ص.٣٤) وهكذا يمسك (سكورسيزي) العصا من وسطها لإرضاء طموحه أولاً ومن ثم إرضاء أولياء نعمته في المرتبة الثانية .

إن الكثير من المخرجين يعرفون بمعادلة الإنتاج السينمائي. فالسينما على حد قول المخرج الياباني (اوزو) لا تستطيع أن تستغني عن المال و يتسائل دائمًا في ما إذا كان

بإمكانه الاستمرار في صنع أفلام دون التفكير فيما تعود به من إيرادات في شبابيك التذاكر " (أوز ص. ١٢) .

إن انطباعاً ما يحمله المنتجون إزاء مخرج ما تؤدي دائماً إلى ما لا تحمد عقباه ويبقى المخرج يناضل ويجهد في سبيل إزالة هذا الانطباع الذي قد يؤدي به إلى فقدان عمله إلى الأبد.. البعض من المخرجين يعمل المستحيل ويحاول أن يسحق كل تطلعاته ويذكر لكل مبادئه في سبيل أن لا يبقى بعيداً عن الصنعة.. من هؤلاء المخرجين (جان رينوار) فقد سبق وان اخرج بعض الأفلام الصامتة التي عادت إليه سمعه مرتبطة بمخرج مشتبط لا ذنب له ، ففي فيلم (المبارزة) استخدم (رينوار) عدد كبير من الخيول في أحد المشاهد . وعندما ظهر الفيلم الناطق قال المنتجون إن (جان رينوار) مع جياده سيكلفنا غالياً فلنصرف النظر عنه . فوجد نفسه عاطلاً عن العمل لا لسبب إلا لمحاولته أن يعطي المشهد أكثر واقعية وأكثر إثارة.. ولكي يقنع المنتجين بأنه يستطيع أن يصنع أفلاماً بثمن زهيد .. قرر أن يصور فيلماً اسمه (تنظيف الوليد) كتب له السيناريو في ستة أيام وصوره في ستة أيام وبعد ستة أيام عرض الفيلم في "غومن بالاس" في مدة شهر أخذ الفيلم يدر أرباحاً.. وهكذا اقنع المنتجين بأنه قادر على أن يصنع أفلاماً دون إتفاق كبير.. فقرروا منحه فسحة من الحرية لإخراج فيلماً كان يحلم به. (انظر رينوار الماضي الحي ص. ١٥٢)

إن الأذى المعنوي الكبير الذي لحق ببعض المخرجين جعل بعض علماء النص يصف مدير الاستوديوهات بال "سيكوباتيين" ولعل هذا الوصف غير مبالغ فيه إذا ما استعرضنا سلوك وقسوة عدد من مدير الاستوديوهات في تعاملهم مع المخرجين وعلى رأسهم والأشد ضراوة (لويس ماير) مدير شركة (مترو كولدون ماير) و(جاك وارنر) مدير شركة (الإخوة وارنير) الذين حكموا استوديوهاتهم بقبضة حديدية وحاولوا فرض إرادتهم على كل من كان يعمل فيها دون اعتبار لأي مشاعر إنسانية" (صناعة الأحلام ص. ٣٠٨)

ومن وجهة نظر (فیدریکو فیلینی) " إن العلاقات بين المنتج والمخرج ستضل مأساوية في اغلب الأحيان ويندر أن تكون قابلة لصياغتها على وفق معايير التعاون معاً وإذا كان ثمة مجال لهذا التعاون فسيكون على اكبر ما يمكن من الهشاشة ومن

الاعتدال المحدود وينتهي دائماً بـأن يأخذ شكل مبارزة منهكة من الخدع والضربات أسفل الحزام ومحاولات الإقناع بالتأثير على العواطف أو بمظاهر التهديد". (كيف أصنع فيلماً ص . ١١٠)

إن وجود المنتج في منظومة العمل السينمائي ضرورة قصوى لا يمكن تجاوزها وإذا كان ثمة صراع بين المنتج والمخرج فالبعض يعده شراً لابد منه أو ما يسمى زواجاً كاثوليكيًا لا يمكن فك عراه وإذا ما يتقبل بعض المخرجين وجود مدير الإنتاج وتدخلاته فإن البعض وجد فيه عاملاً إيجابياً ، وعملية الإنتاج ذاتها تحتاج بالتأكيد إلى منتج يؤمن التمويل اللازم لإنتاج الفيلم من البنوك أو الشركات أو الأفراد وقد يصل ذلك إلى عشرات الملايين من الدولارات . ويقوم بدوره بتجنيد الفريق السينمائي اللازم لإنتاج الفيلم من مخرج وممثلين وفنيين .

تداعيات تدخل المنتج في مهام المخرج :

هل تعطي كل هذه المهامات السابقة الذكر للمنتج الحق للتدخل في تفاصيل دقيقة تعد من صلب مهام المخرج على صعيد الشكل والمضمون أظهرت تأثيراتها على أفكار وتجليلات وأسلوب المخرج في مجال المنتاج وحرية اختيار النص وتحديد الأسلوب بشكل واضح وخطير .

عملية المنتاج تعد مفصلاً إبداعياً مهم في صناعة الأفلام ولا يقدر المساهمة الفعالة التي تسهمها عملية المنتاج في الفن السينمائي كما أن اقتصاديات السينما حق قدرها ألا من يعرف هذه الصناعة معرفة تامة .. (فن المنتاج ص . ١١ كارل رايس)

ومنذ بداية صناعة السينما وفي الوقت الذي اكتشف فيه المنتجين هذه الحقيقة بدأوا بتحجيم حرية التصرف في بناء المشهد فعندما أراد (جريفت) خلق التوتر العاطفي في بعض مشاهد فيلم "عاملة التلفاز من لونديل" باستخدام حجوم اللقطات والخروج عن التقليد بتصوير المشهد بلقطة واحدة أدى بالنتيجة إلى زيادة طول الفيلم ثم زيادة أيام المنتاج وخلق مراحل جديدة في تقطيع الن ragazziيف مما أثر حفظة المنتجين . وقد أصبيت إدارة أستوديو "بايو غراف" بالرعب وازداد صراخ المنتج (مارفين) من أن

(غريفث) سيفلس الشركة ومن وقتها وفي كل مرة يحاول فيها (غريفث) أن يدخل شيئاً جديداً ما ، كان من مدراء الشركة يعترضون عليه بكل الوسائل معدية إنساناً خيالياً وبمبدأ للثروة . وكثيراً ما يسأل المنتج (مارفين) عن سبب إجراء (غريفث) لكل هذه التجارب إذا كان الإنتاج بدون ذلك يدر الربح ؟ يقول (غريفث) "لست عقرياً ، هناك الكثير من المخرجين الذين كان بإمكانهم أن يصنعوا أفلاماً جيدة مثلـي لكنـهم لا يريدون العمل بـعـنـاد" (أنا وجريفـث ص. ٥٩) ويقصد بذلك مواجهة المنتج والتعرض إلى ما لا تحـمـدـ عـقـابـهـ . منذ ذلكـ الحـينـ أصبحـ المنتـجـ الضـاغـطـ الكـبـيرـ علىـ الـخـيـاراتـ الإـبدـاعـيـةـ للمـخـرـجـينـ فيـ المـجـالـ السـرـديـ والمـوـنـتـاجـ لـكـونـهـ وـحـسـبـ اـعـقـادـهـ الـخـبـيرـ بـخـبـاـيـاـ الفـيلـمـ وـلـهـ الـحـقـ بـالـعـبـثـ بـمـقـدـراتـ الـمـخـرـجـ .

وهكذا جرت العادة للمنتجين أن يتصرفوا بشكل مطلق بالفيلم سواء قبل المونتاج أو أثناء المونتاج وحتى بعد المونتاج وحسب المزاج . ولاسيما إذا كان المخرج حديث العهد وليس محترفاً فقد تلقى المخرج (إيليا كازان) رسالة من المنتج زانوك بيلغه فيها بأنه حذف عشرين دقيقة من فيلم (رجل على جبل مشدود) معتقداً إن هذا الحذف سيرضي "إيليا كازان" لكن الأخير أبلغ المنتج زانوك إن ما قام به لا يعجبه وطلب منه إعادة ما حذفه منه فأجابه زانوك بأن ما تم حذفه كان مزعجاً وبدونه أصبح الفيلم أفضل .. فوافق كازان لكن على مضض .. وندم بعد ذلك وقرر أن لا يكرر ذلك يوماً حتى لو توقف عن الإخراج وأصر على التمتع بحقوق النقطيع الفني (انظر إيليا كازان يتحدث ص. ١١٠)

في بعض الأحيان يكون تدخل المنتج وفرض أرائه في البنية المونتاجية للفيلم مأساة " فلما غادر المخرج الفريد هتشكوك نيويورك بعد الانتهاء من فيلم "الشك" استغل المنتج فرصة عدم وجوده فقام برفع العديد من المشاهد التي توحـيـ بأنـ البـطـلـ (كاريـ كـرـانتـ)ـ هوـ القـاتـلـ فـأـصـبـحـ طـولـ الفـيلـمـ لـاـ يـتـجـاـزـ إـلـ (٥٥ـ دقـيقـةـ)ـ بـعـدـ أـنـ كـانـ حـسـبـ الـوقـتـ الـقـيـاسـيـ (٩٥ـ دقـيقـةـ)ـ وـلـحـسـنـ الـحـظـ فـأـنـ اـحـدـ مـدـرـاءـ شـرـكـةـ RKOـ أـدـرـكـ إـنـ النـتـيـجـةـ بـدـتـ مـضـحـكـةـ فـأـسـتعـانـ بـهـتـشـكـوكـ بـإـعادـةـ بـنـاءـ الـفـيلـمـ بـالـكـامـلـ .ـ (كتـابـ تـريـفوـ هـتـشـكـوكـ صـ ١٤٧ـ)ـ وـمـاـ حدـثـ لـهـتـشـكـوكـ كـذـلـكـ حدـثـ لـالمـخـرـجـ الكـبـيرـ (فـيـدـرـيـكـوـ فـيلـينـيـ)ـ فـيـ فـيلـمـ (الـاحـتـيـالـ)ـ لـقـدـ حـذـفـتـ مـشـاهـدـ تـعـدـ مـفـاتـيحـ وـتـمـ اـخـتـصـارـ الـبعـضـ

الآخر مما جعل خيوط القصة وتطور الشخصيات تتقطع من غير توضيح وهذا جعل بعض النقاد يتوهمن وجود غرض أسلوبي مقصود لا وجود له على الإطلاق فعليه وجد فيليني نفسه عاجزاً عن مواجهة الفيلم على الصورة التي انتهت عليه (انظر أنا فيليني ص. ١٤٣)

ومن المثير للدهشة إن هناك أمثلة كثيرة لخلافات تنشأ بين المخرج والجهة المنتجة للفيلم السينمائي نتيجة تدخل هيئة الإنتاج في مونتاج الفيلم وعدم موافقة المخرج على الصيغة النهائية للفيلم ويشتمل ذلك في بعض الأحيان على تغيير نهاية الفيلم من نهاية حزينة إلى نهاية سعيدة ليس هناك سبب إلا لإرضاء الجمهور وزيادة إقباله على مشاهدة الفيلم أولاً في زيادة إيراداته

في بعض الأحيان يتم تغيير المونتير أكثر من مرة في سبيل الحصول على نتيجة سرد فيلمي تتوافق مع تطلعات المنتج ففي فيلم (سبارتوكوس) إخراج (ستالي كوبرك) تدخلت هيئة الإنتاج في جوهر مونتاج الفيلم بعد طرد ثلاث مونتيرية منهم (روبرت لورن) و (إيرفنج ليز) الذي يعلق قائلاً "لقد استغربت لماذا أرداود (ويقصد هيئة الإنتاج) تغيير مونتاج الفيلم الأصلي مع انه كان ممتازاً"؟ (ستالي كوبرك ص. ٢٣٩) وهذا أضعف شعور (ستالي كوبرك) بأن فيلم "سبارتوكوس" هو فيلمه لأنه كان يصفه بشكل مختلف . وقد عانى كثيراً أثناء العمل وللهؤله وحلمه اضطر إلى التأسلم مع قوى الصراع والانصياع لها مستمراً بالمضي في هذا المشروع برباطة جأش بواسطة روح التحكم المتأصلة فيه بالفطرة ..

الكثير من منتجي هوليوود كانوا يشاركون المخرج في عملية تركيب المونتاج ووصل بعضهم إلى حد طرد المخرج من غرفة المونتاج أو إنهاء عمله قبل هذه المرحلة أساساً وذلك للانفراد في حرية التصرف في البناء المونتاجي وعلى هوئي ورأي وتقديرات المنتج .

وبحسب تقدير المنتجين إن فيلم "الاحتيال" لفيليني قد التبس عن الجمهور فأقرّح المنتج اختصار الفيلم من ساعتين ونصف الساعة إلى ١١٢ دقيقة ثم إلى ١٠٢ دقيقة وأيضاً أقل من ذلك بقليل . بما أنّه امتعاض فيليني وبمرارة دفعه إلى القول "

كان (الاحتيال) تجربة أليمة ومؤذية دون شك . أنا لم أرد ذلك عندما أنهيته ، شعرت انه فيلمي الفيلم الذي انا اصنعه ، ولما أرغمت على اختصاره ، لم أكن على يقين مما اختصر ومهما كان الحذف فهو أمر مؤسف" (أنا فيلني ص. ١٤٢)

من الوارد جدا بل من الشائع أن يلزم بعض المنتجين بعض المخرجين بإخراج فيلم عن قصة أو فكرة أو رواية أو ملحمة هم من يختارها وكأن المخرج أداة أو آلة (ميكانزم) عليه أن يصنع ما يملئ عليه .

فعلى صعيد السيناريو فليس من المستحب من قبل المنتجين أن يأتي المخرج بأفكاره وسيناريوهات هو من يختارها. بل جرت العادة أن يأتي المنتج بأفكار وقصص وسيناريوهات تتناسب توجهه وما يخدم العملية الإنتاجية وما يعتقد بما ستدره من أرباح على وفق حساباته وتخميناته وتوقعاته ودراساته للسوق . ولذلك يحرص المنتجون على فرض أفكارهم وقصصهم ولسبب بسيط هو "إنهم يعتقدون بمعرفة ذوق الجمهور حق المعرفة ولكن في الواقع إنهم لا يفهون بشيء من هذا الذوق" (حياتي وأفلامي ص. ١٠٤) على حد تعبير (جان رينوار) في كتابه .

فلرينوار جانب كبير من الحق وله تجربة مريرة مع المنتجين .. فله ميل شديد إلى القصص التي لا يعيها المنتجون أي اهتمام على الإطلاق. وقد أخفقت مشاريعه في نيل موافقة المنتجين لأسباب تبدو عملية في الظاهر. منها إن الموزعون كانوا يرون بأن القصص من الأنماذج الذي يتتجاوز ما هو دارج ومطلوب في السوق.

وكثيرا ما يختار المنتج النص المناسب لممثل أو ممثلة ما وهذا يدفعه إلى الإملاء على المخرج للعمل على وفق هذا النهج. فالمنتج (فالبرغ) على سبيل المثال "أوعز إلى قسم التأليف من أجل إعادة صياغة دور (كلارك غيبيل) في فيلم (ارقصوا أيها الحمقى) بهدف منح غيبيل بعض مشاهد الإثارة والمخاطر مع الممثل(كراؤ فورد) ولهذا المنتج سابقة في ذلك عندما أوعز إلى قسم التاريخ والسيناريو في استوديوهات mgm لإيجاد قصة مناسبة لـكلارك غيبيل مع الممثلة (ماري دريسлер) البالغة من العمر ١٢ سنة" (انظر كتاب كلارك غيبيل ص ١١٩ - ١٤٠)

في أحيان كثيرة يضرب المنتج ما جاء به كاتب السيناريو عرض الحائط ويتصرف بما جاءت به المشاهد من بناء درامي وحوار ويستبيح كل ما جاء في السيناريو.

أما فيما يتعلق بالأسلوب فقد تأثر كثيرا جراء تداعيات التدخل الساخر للمنتجين في التأثير على بنية الفيلم فالأسلوب هو نتاج إبداعي لتجارب طويلة من العمل السينمائي وهو مرتبط كثيرا بحرية الفنان في اختيار شكل ومضمون عطائه الذي تأثر ويتأثر كثيرا بعوامل الإنتاج ومستوى أدائها وتطلعاتها وأهدافها . أي بمعنى إن جهات الإنتاج وأرائها وضغوطاتها لها دورا كبيرا في التأثير على أداء وتطورات واتجاهات حتى أفكار المخرج ومن ثم النتيجة النهائية للفيلم .. فضيق ما في اليد وال الحاجة إلى المادة يدفع الكثير من المخرجين إلى التنازل عن المستوى الفكري والإيديولوجي والإبداعي ويصل هذا التنازل إلى حد المهانة ، فقد أرغم الوضع المالي لبيرغمن إلى توقيع عقد مهين وعبودي مع شركة (سفنس) film industry (sfensel) فيلم (سفنس) سعيه وراء نجاح زائف يتحقق لإرضاء المنتجين . وما ورد في العقد دفع (بيرغمن) أن يتنازل عن أسلوبه التقليدي المتعارف عليه والمعرف على مستوى العالم وكذلك طبيعة الموضوع الذي يعالجها (بيرغمن) في أفلامه مما دفعه تحت وضع الشروط المجنحة للمنتجين إلى إخراج أفلام كوميدية ليضمن النجاح الجماهيري ..

ومن المعروف إن هناك قرارا لمصلحة الضرائب السويدية بملحقة (بيرغمن) ضريبيا بمبالغ كبيرة مما جعله يهرب من السويد لعدم استطاعته تسديدها .. فجاجته إلى المال جعلته يقبل بشروط المنتج المجنحة مما اثر ذلك على سيرته وخياراته وأسلوبه ومكانته كواحد من أعظم رجالات السينما ، ولكي نتصور مدى انحراف (بيرغمن) عن خطه الفكري والأسلوبي والإبداعي عندما يصل به الحد للاعتراف بأنه مستعد لعمل أي شيء . "ليس عندي أي شيء ضد تصوير فيلم بوليس أو فيلم إثارة وتسويق " (انظر بيرغمن ص. ٤٨٣) لقد وجد بيرغمن قدرته الإبداعية مكبوحة بعد أربعة أيام من تصوير فيلمه (هذا لن يحصل لنا) وتوسل بيرغمن (ديميلينغ) رئيس مؤسسة (sfinsul film industry) لوقف التصوير في الفيلم دون جدوى وهذا ما جعل بيرغمن يخجل من هذه التجربة إذ يعترف انه يخجل من بعض أفلامه لا بل

يكرهها ومنها (هذا ما لم يحصل هنا) وفيلم (الرباط) ويقول : "هذه الأفلام استحق عليها درجة الصفر وبجدارة". (بيرغمون ص.٤٨٢)

إن سوء معاملة الشركات للمخرجين وقسوة ودكتاتورية المنتجين وتعصبهم جعل الكثير من المخرجين العظام يغدون عن مناهجهم ويسلكون سلوكاً يرضي المنتجين وشركات الإنتاج واحدتهم ستروهaim الذي يعترف بهذا الصدد قائلاً " كان لابد لي من أن أعدل عن الواقعية كل العذول وبدون استحياء لاشيء إلا لأنني لا أريد لأسرتي أن تموت جوعاً " (السينما آله وفن ص.١٩٤)

وكتير من المخرجين كانوا يميلون بأن يصنعوا الفيلم (الحلم) أو يخرجوا ما يريدون بملأ إرادتهم دون معوقات نظام الإنتاج أحدهم هو المخرج جوزيف لوزي " قضيت القسم الأكبر من حياتي محاولاً الوصول إلى مستوى يتيح لي صنع فيلماً وانجازه كما أريد تماماً الذي هو فيلم (الخادم) مع ذلك لم تكن لي الحرية المطلقة في الموضوع والظروف لم تكن مثالية مع أن الميزانية كانت صغيرة ومدة التنفيذ قصيرة هي واحدة من أهم الشروط" (نظرة المعلم ص.٦٣)

وأهم الشروط في النظام الإنتاجي هو صناعة فيلم يدر أرباحاً أكثر ويقول المخرج الكبير فيديريكو فيليني " كان المنتجون لا يرغبون في صناعة فيلم فيليني (أي فيه أسلوب ورؤى وأفكار وتجليات فيليني) إنما كانوا يريدون فيلماً من صنع فيليني .. لكنني دائمًا كنت ابتغي صناعة فيلمي لا فيلمهم ". (أنا فيليني ص.١٦٩)

لقد تمادي بعض المنتجين للتدخل في بعض المعالجات الإخراجية وإيجاد بدائل لها و اختيار نوعية السيناريو والبطل المناسب للرواية و فوق كل ذلك محاولة الضغط على المخرج لإتباع أسلوباً معيناً أو طريقة معينة في الإخراج (فجان رينوار) وعن طريق المخرج (زانوك) فهم إن عليه أن لا يتبع طرائق الشخصية في العمل بل يتكيف مع الطرائق المهيلاوية وقد تعب جان رينوار وهو يكرر لزانوك كبير المديرين في شركة فوكس للقرن العشرين قائلاً: "إذا كنت تطلب مني أفلاماً كذلك التي اعتدت على صنعها على أيدي مخرجين آخرين فلماذا تطلب مني لا حل محل واحداً من أولئك الذين يزودونك بكل سهولة بالبضاعة التي اعتدت عليها ، ففي ميدانهم لن أكون سوى

مقد خامل ، أما في ميداني فربما سيكون بوعي أن أقدم شيئاً جديداً " (حياتي وأفلامي ص. ١٨٠).

إن سياسة لوي الزراع هذه ومصادر الأفكار والإبداع والمعتقدات غالباً ما حققت أهداف شركات الإنتاج والمنتجين لأنها كانت غالباً ما تضرب المخرجين في الخاصرة الهشة التي هي مصادر قوت أطفالهم وأسرهم التي كانت مهددة على طول الخط حتى جاءت السينما المستقلة لتنقول لهم وداعاً.

البحث عن حلول :

ان نشوء السينما المستقلة بعد الحرب العالمية الثانية كانت الفرصة الذهبية لبعض المخرجين السينمائيين الأوروبيين لكي يبدعوا وبكل حرية وقد نفزوا أنماط الحرب وبأشروا بما لديهم من أموال قليله وأدوات سينمائية بسيطة في صناعة أفلام تميزت بالصدق ونفذت بصيرة والتحكم الفني للمخرجين بعيداً عن سيطرة المنتجين مما أتاح لهم استخدام الأسلوب السينمائي المناسب لموضوع الفيلم أي طرح موضوعات أو حالات سيكولوجية معينة تتطلب استخداماً مختلفاً للكاميرا أو الصوت وبذلك " نقلت السينما الأوروبية أفلام فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى الاتجاه السائد للعصريانية على غرار ما حدث في الرسم والموسيقى والمسرحيات والروايات . لقد خرج هؤلاء المخرجين على القاعدة المتبعة في النظام الهوليودي من بناء الفيلم التقليدي حول قصة إلى اختيار مشكلات سيكولوجية ". (صناعة الأحلام ص. ٢٥١).

ونرى ذلك في أفلام المخرجين الإيطاليين (فيتوريو ديسيكا) و(فيرريكو فيليني) و(مايكل انجلو انطونيوني) و(بيرغمن) وفي أفلام فضل المقارنة بين السلوك الإنساني والعواطف الإنسانية والصراعات بين الوحدة الإنسانية والعمل الاجتماعي على أسلوب السرد التقليدي ، وهكذا تطور بناء الفيلم على مستوى الشكل والمضمون والأسلوب .

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد امتازت السينما المستقلة على إتاحة الفرصة لمخرجين جدد يخرجون لأول مرة أكثر من الشركات الكبيرة . وكذلك أتيحت

الفرصة للتجدد الفني أو ما يسمى بالتجريب على مستوى الشكل والمضمون والخروج عن أسلوب السرد المأثور في السينما الأميركية السائدة ويرجع ذلك إلى التكاليف القليلة نسبياً لأفلام هذه الشركات الصغيرة بالمقارنة مع إنتاج الشركات الكبيرة . وتعني إمكانية الخروج عن المأثور دون الخوف من الخسارة المالية للشركة " بعد ذلك انتشرت ظاهرة المخرج المنتج بشكل واسع فخلفت بيئة سليم لميالد سينما تتصرف بالاستقلالية على مستوى الشكل والمضمون، والأسلوب السري ، والموضوع المثار . مما دفع المخرج روبرت ردفورد إلى تأسيس مهرجان خاص لأفلام الشركات المستقلة يديره بنفسه منذ عام ١٩٩٣ " (مخرجون واتجاهات ص. ١٨٨).

إن توفير المال والتمويل المستقل لا يعني فقط وضعاً أكثر راحة وظروف عمل أسهل بل قبل أي شيء يعني إمكانية العمل بصورة مختلفة وفرصة لتجريب اشكال جديدة وطريقة جديدة لسرد القصص هنا " يحاول (راليز وارنر فاسبيندر) أن يعتقد مقارنه بين أعماله الممولة من قبل شركات إنتاجية تقليدية (كبيرة) وأخرى أنتجت من قبل ممولين مستقلين . فال الأولى أنتجتها شركة tang of films () تتميز جميعها باستخدامها للصورة الخالية من العمق وبتقسيع مختصر وبخطوط جافة جداً وبأقصى البساطة من الديكورات. أما النمط الثاني فقد حققت التجربة على مستوى حركات دائيرية للكاميرا وتركيبات مائلة وعابثاً في البعد الأول وبعد الثاني للقطة السينمائية وتكتلاً في الديكور وجملة في عمق الصورة " (فاسبيندر ص. ٣٢٠)

نستنتج هنا من إن العملية الاقتصادية هي التي أملت طبيعة الشكل لدى فاسبيندر إنها الحاجة التي صنعت الأسلوب .

على ضوء ذلك وكحلول للمشكلة تحول الكثير من المخرجين إلى الإنتاج نتيجة لعوامل كثيرة أهمها كسر القيود التي يتکل بها المخرج من هيئة الإنتاج والابتعاد عن الضغوط والعقود المشروطة وفي سؤال وجه إلى المخرج الفرنسي (إيف روبير) عن سبب توجهه إلى الإنتاج فقال : " تحولت إلى الإنتاج لكي أكون حراً في المجال الأول أما المقام الثاني هو حرية من سأنتج له . (السينما الفرنسية ص. ٢١١)

يقول المخرج وارنر فاسبندر في صدد الحديث عن المخرج المتحرر من ضغوط الإنتاج والعقود المشروطة والمهنية "إن الأفلام التي قمت بتمويلها بمفردي دون الحاجة إلى معونة حكومية أيا كانت كما فعلت في فيلم (سنة الثلاثة عشر قمرا) و(الجيل الثالث) كان حجم التنازل فيها أقل بكثير". (فاسبندر ص. ٣٢١).

إن إدراك المخرج أهمية توفير ما يحتاجه يجعله مندفعاً في أدائه لتحقيق جوانب قيمية على مستوى الشكل والمضمون دفعه لمزاولة الإنتاج إلى جانب الإخراج لحل المعضلات التي تحدث بينه وبين المنتج ، مما جعله يتقمّن المسؤولية الكبيرة في إيجاد تعطية حقيقة لكفة الفيلم في صناعته فهو أمام مسؤولية واعية لتحقيق أهداف المخرج التي هي أهداف المنتج وبالتالي ، يقول المخرج المنتج الفرنسي روجيه ريشبي "لقد تجاوز المخرج المنتج في أحيان كثيرة في التعامل معه كمنتج وهذا ما جرى لي عندما تكفلت بإنتاج فيلم (كريستيان جاك) (رحلة بلا أمل) إذ قدمت له مبلغ اثنى عشر مليون بقىمة تلك المرحلة ، وكانت ميزانية لم يصرف مثلها قط في حينها لكنها كانت في محلها ولم اندم على ذلك . (السينما الفرنسية في قرن ص. ٤٧)

و (روجيه ريشبي) مخرج فرنسي معروف ومميز ولكنه كمنتج ناجح في العديد من الأفلام وكبار المخرجين مثل (جان رينوار) و (دارك البيريه) و (مارسيل بانيول) و (كريستيان جاك) . وهو الشخص الذي تصالحت فيه شخصيتنا المنتج والمخرج . وهذه الحقيقة في غاية التعقيد لكون مصالح المنتج لا تتطابق بالضرورة مع مصالح المخرج فالمخرج دائم النزعة بالحصول على تمويل اهم واكبر. في حين إن المنتج المتعقل بظل محافظاً على نظرة نقدية للميزانية حتى يتتأكد من جدوئ استثماراته .

و تعد تجربة ممارسة المخرجين للإنتاج من انجح الوسائل في صنع فيلماً سينمائياً شخصياً خالصاً ذا مواصفات مقبولة على المستوى الأسلوبـي.

لقد أصبح ذلك النتاج المستقل يأخذ شكلًا أكثر استقلالية فتنوعت مصادره ولم تعد شركات الإنتاج الكبيرة، وحتى الصغيرة أو المستقلة في اليابان هي التي تمول الأفلام ولكن حدث أن " ظهرت بعض التجارب الإنتاجية الجديدة والمثيرة على أيدي مخرجين شباب طمحوا للحصول على أكبر قدر من الحرية الفنية " (السينما اليابانية ص. ٣٧) وهكذا وتحت ظل نظام السينما المستقلة من ناحية الأفكار اخذ الكثير من المخرجين يعبر عن أفكاره بصوت عال بالوقت الذي يقوله الآخرون بصوت مكتوم .

السينما المستقلة هيأت لقيام ما يسمى بنظرية المؤلف التي أكدت سيطرة المخرج في فن الفيلم وطبقاً لهذه النظرية يصبح على من يسيطر على الميزانية هو المؤلف الحقيقي للفيلم والمشاركون الآخرون الكتاب والمصورون والممثلون والمؤلفين هم مجرد مساعدين فنيين " وإذا ما استطاع المخرج السيطرة على تمويل الفيلم اي القيام بالإنتاج إضافة للإخراج فإنه عندئذ ربما يكون أكثر حرية في السيطرة على النتائج النهائية حيث إن أفضل أفلام (جون هيستن) و (هتشوك) مثلاً أنتجت وأخرجت من قبلهما " (فهم السينما ص. ٣٥٧).

هنا يمكننا الإقرار بأن السينما المستقلة وضوابطها هي انجح نظام لتحقيق حرية أفضل للمخرج كما يحقق رضا و اطمئنان المنتج في الوقت ذاته هنا يقول (فيديريكو فيليني) " إن من يطمح أن يكون مخرجاً مؤلفاً عليه أن يكون قادرًا على أن يبدأ مشروعاته الخاصة غير إن من النادر أن يجتمع المبدع ورجل الأعمال في شخص واحد ". (انا فيليني ص. ١٧٥) . وفي الحقيقة يمكن للمنتج المخرج أن يفعل ذلك ويعقد الصلح مع نفسه.

كان البعض من المخرجين دائم البحث عن حلول لمشكلة التمويل فوجد ضالته في الدول الشمولية أو الاشتراكية التوجه .. أمثال الاتحاد السوفيتي، الصين، ألمانيا الغربية، رومانيا، كوبا، مصر، العراق، سوريا، الجزائر.. وفعلاً قد تجاوز المخرجون معضلة التمويل والإتفاق ولم تعد هذه المشكلة تشكل عائقاً أمام ابداعهم . لكنهم اكتشفوا ان العمل تحت شروط هذا النظام يكافئهم خياراتهم الفكرية واتجاهاتهم الفنية وحربيتهم الموضوعية فطبيعة الإنتاج الاشتراكي ان جازت التسمية كان المعوق الأساسي

لجانب الإبداعي على المستوى الفكري والإيديولوجي الشخصي لمخرجين الدول الاشتراكية او الشمولية على وجه التحديد .

فقد كانت المؤسسات السينمائية تقدم الدعم الكبير على المستوى المادي لإنتاج أفلام عالية الكلفة ولم تدخل وسعا في توفير كل متطلبات الانتاج السينمائي سواء التقنية منها او المادي مما حقق أفلاما كبيرة على سبيل المثال فيلم (الاسكندرنفسي) للمخرج الكبير (ايزنشتاين) والفيلم الكبير (الحرب والسلام) للمخرجة (سيرجي بوندرشوك) اضافة الى افلام مثل (المعلم الأول) و (مرور الفرانيق) و(ظلال الأسلاف المنسين) للمخرج الارمني (سيرجي براد جانوف) فلم تكن وسائل الانتاج مبعث قلق لهؤلاء المخرجين ولم يكن المنتج أو مراء الإنتاج أو المؤسسات الإنتاجية في صراع مع المخرجين ولكن المشكلة الحقيقة تكمن في جوهر الصراع الإيديولوجي وفرض أفكار معينة وموضوعات محددة ووضع (تابوات) على الكثير من التفاصيل التي تعارض التوجه العام لسياسة الدولة وتوجهات الحزب الحاكم . فالواقعية هي المنهج الوحيد المقبول والصالح للعرض وكل المدارس الأخرى هي مجرد ترف فكري برجوازي فالانطباعية والسيراليه والشاعرية التي يقودها المخرج (تارковסקי) و (براد جانوف) ليس إلا مبعث للتمرد و الفكرى الفنى الذى ينخر فى جسد الفكر الماركسي اللينيني مما دعا هذه الدول الى منع عدد كبير من الأفلام التي لم ترى النور منها على سبيل المثال فيلم (ظلال الأسلاف المنسين) . للمخرج (سirجي براد جانوف) لكونه يعارض التوجه ويغور في أعماق القومية الازمنية وثقافاتها وتراثها الشعبي . ولا يتبنى البطولة الجماعية ولا يمجدها ويدفع إلى تمجيد الفردانية . المشكلة إذا تكمن دائما في النص اي الموضوع والشغل الشاغل لإدارة الإنتاج هو كيفية الضبط الكامل للنصوص " فالممناقشات التي لا تنتهي والمرجعات كانت تشن تفكير الكتاب وكانت غالبا ما توحى لنظريات خاطئة كانعدام المنازعات والصراع فتستبدل هذا الصراع بمنافسة قدوة بين الجيدين ومن هم أفضل أي لا وجود للذلل في مجتمع الاشتراكية ولا وجود للمشكلة الشخصية وبالتالي لا وجود للنزاع والصراع " (تاريخ السينما ص.٤١٨)

لقد كانت الموضوعات المنصبة على هموم الإنسان باني الشيوعية والمواضيع التاريخية والثورية والمواقف الحزبية وهموم الشغيله تشغل اللجان السينمائية ووزارة السينما والمسؤولين الشيوعيين .

وهكذا تكون لجان إعداد الموضوعات قد روضت تفكير المخرجين وجعلت منهم أدوات تخدم إيديولوجيات محسوبة سلفاً تفتقر إلى فرص إبداعية لتحقيق ذات ثقافية.

يسمي المخرج البولوني (اندريه فايادا) السينما المملوكة من الدولة بـ "السينما الإلزامية" وللكلمة معنى كبير على كل المستويات ويؤكد انه من الصعب إن تكون الدولة هي من يمول الأفلام" حيث إنها السلطة المسيطرة على مقدرات المخرجين وبالتالي نوعيات النتاج الفني . ويرفض بالأساس فكرة السينما الإلزامية". (انظر الرؤيا المزدوجة ص.٣٦) .

بعد هذا الاستعراض يتبيّن لنا اختلاف نوعية الصراع في طبيعة الانتاج السينمائي بين المنتج والمخرج في بينما كان ينصب في الدول الرأسمالية حول التفكير بالربح أولا ، كان في الدول الاشتراكية ينصب في هم واحد يحبس العملية الإبداعية في مفاهيم إيديولوجية مقتنة بعيدا عن الاسلبة سواء على مستوى الشكل أو المضمون .

الفصل الثالث

النتائج

نستنتج من كل ما تقدم من البحث جملة نتائج:-

- ١- إن نظام الاستوديوهات سلب من المخرجين حقهم في تحقيق تطلعاتهم وخياراتهم الفكرية ولا يترك لهم فسحة من الحرية لاختيار الموضوع أو النجم أو الأسلوب .
- ٢- إن نظام الاستوديوهات يتمسك بضوابط وحدود إنتاجية لا يستطيع المخرج تجاوزها وبالتالي تتحكم بأالية الإنتاج في تقليل الإهار في المصروفات لتحقيق أرباح من شأنها تديم العملية الإنتاجية .
- ٣- لم يكن نظام الاستوديوهات سيئا على العموم فقد أنتج أفلاماً عظيمة يشار لها بكونها الأفضل على مستوى السوق وحازت جوائز عالمية وعلى ثناء النقاد والمفكرين من جانب الموضوع.
- ٤- إن نظام الإنتاج في القطاع العام في الدول الشمولية ممكن أن يعطي فرصاً كبيرة من ناحية التمويل وبالتالي استخدام التقنية في أوسع مدياتها ولكن ضمن موضوع واف كار و ايديولوجيات خارج إرادة المخرج فهو محكوم بها ولا يملك أي فسحة للخيال .. ومع ذلك فإن مخرجين كثيرين عرفوا بأفلامهم ونتاجاتهم التي ترقى إلى مصاف الأفلام العظيمة .
- ٥- كان الإنتاج المستقل والذي افرز نظرية المخرج المؤلف وما يسمى بالسينما المستقلة قد منح المخرجين مساحة كبيرة من الحرية والختار والتجريب واظهر أفلاماً مثيرة للجدل في منتهي الحداثة والحرية .. ولكن هذه الأفلام لم تكن تستطيع أن تمتلك شروط ديمومتها لأن جدواها الاقتصادية ضعيفة فهي عاجزة عن استعادة التكاليف ولم تحقق أرباحاً تمكنها من مواصلة عملية الإنتاج وعلى ضوء ذلك فإن لكل هذه الميادين سلبياتها وأيجابياتها بالنسبة للعملية الإخراجية والمخرج الذي هو الذي يأخذ بنظر

الاعتبار الظروف التي تحيطه والشروط التي تملئ عليه فيعمل بمزيد من الصبر ويتخلل كل السبل التي تمنحه فرصة لكي بضماته في العمل الذي ينجزه.

٦- إذا ما اجتمعت صفة الإخراج مع صفة الإنتاج في شخص واحد ستتاح له فرصة كبيرة من الحرية ومساحة واسعة من الخيارات والإبداع

ويتضح لنا أيضاً إن الجانب الإبداعي يستغل في جميع أنظمة الإنتاج ولكن بحدود مقاومة المخرج أن يكون أكثر مرونة وواقعية للإفاده من كل الفرص التي تتاح له لإثبات وجوده وتحقيق شخصيته بأقل قدر من التنازل يقول فيليني بهذاخصوص "أن تكون مخرجاً سينمائياً معناه أنك قادر دائماً أن تعمل تماماً ما ترغب في عمله، ينبغي أن تكون مرتنا ولا يمكنك التعويل على أمر واحد". (أنا فيليني ص. ١٩٣)

وعلينا أن نعلم إن السينما هي ليست فكر محض فحسب بل هي إضافة لذلك وبالدرجة الأولى كونها عملاً تجارياً يبغي الربح وهي إنتاج ترفيهي بالدرجة الثانية وصناعة ومعدات وتقدم تكنولوجي بالدرجة الثالثة وهذه أربعة عوامل أدت دوراً رئيسياً في التأثير على الإنتاج الفني السينمائي لا يمكن للمخرج تجاوزها.

قائمة المصادر والمراجع حسب التسلسل الوارد في البحث

- ١- ميشيل سيمان ، نظرة المعلم ، ت لين معروق ، منشورات وزارة الثقافة ، سلسلة الفن السابع ، دمشق ٢٠٠٥ .
- ٢- البرت فولتون ، السينما آلة وفن ، ت صلاح عز الدين ، مكتبة مصر .
- ٣- ميشيل سيمان ، ايليا كازان يتحدث ، ت محمد جمول ، منشورات وزارة الثقافة ، سلسلة الفن السابع ، دمشق ١٩٩٣ .
- ٤- جان رينوار ، حياتي وأفلامي ، ت حسن عودة ، منشورات وزارة الثقافة ، سلسلة الفن السابع ، دمشق ٢٠٠١ .
- ٥- ابراهيم العريض ، مارتن سكورزيري ، منشورات وزارة الثقافة ، سلسلة الفن السابع ، دمشق ٢٠٠٨ .
- ٦- كيجو يوشيدا ، اوزو او السينما المضادة ، ت رندة الدهونجي ، منشورات وزارة الثقافة ، سلسلة الفن السابع ، دمشق ٢٠٠٦ .
- ٧- جان رينوار ، الماضي الحي ، ت صياغ الجheim ، منشورات وزارة الثقافة ، سلسلة الفن السابع ، دمشق ٢٠٠٠ .
- ٨- محمود عبد الرحمن الزواوي ، صناعة الاحلام ، منشورات وزارة الثقافة ، سلسلة الفن السابع ، دمشق ٢٠٠٦ .
- ٩- فدریکو فیلینی ، کیف اصنع فیلماً ، ت نبیل ابو صعب ، منشورات وزارة الثقافة ، سلسله الفن السابع ، دمشق ٢٠٠١ .
- ١٠- کاریل رایس ، فن المونتاج السینمائی ، ت احمد الحضري ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة ، مصر ، ١٩٦٥ .

- ١١- ليليان غيش ، أنا وغريفث والسينما ، ت عدنان مданات ، منشورات وزارة الثقافة ، سلسلة الفن السابع ، دمشق ٢٠٠٣ .
- ١٢- تروفو ، هيتشوك تروفو ، ت عبدالله غوش ، وزارة الثقافة - المؤسسة العامة للسينما ، دمشق ١٩٩٧ .
- ١٣- ديفد نيكولس ، فرانسا تروفو ، ت علام خضر ، منشورات وزارة الثقافة ، سلسلة الفن السابع ، دمشق ٢٠٠٥ .
- ١٤- فنسنت لوبرتو ، ستانلي كوبريك ، ت علام خضر ، وزارة الثقافة - المؤسسة العامة للسينما ، دمشق ٢٠٠٥ .
- ١٥- وارن جي - هاريس ، كلارك غيبل ، ت محمد علام خضر ، منشورات وزارة الثقافة ، سلسلة الفن السابع ، دمشق ٢٠٠٨ .
- ١٦- انغمار برغمان ، انغمار برغمان سيرة ذاتية ، ت باسل الخطيب ، وزارة الثقافة - المؤسسة العامة للسينما ، دمشق ٢٠٠٧ .
- ١٧- سمير فريد ، مخرجون واتجاهات في السينما الفرنسية ، منشورات وزارة الثقافة ، سلسلة الفن السابع ، دمشق ٢٠٠٣ .
- ١٨- يان لاردو ، رايز وارنر فاسبندر ، ت رندة الرهونجي ، منشورات وزارة الثقافة ، سلسلة الفن السابع ، دمشق ٢٠٠٧ .
- ١٩- اريك لوغيب ، السينما الفرنسية في قرن ، ت محمد علي اليوسيفي ، منشورات وزارة الثقافة ، سلسلة الفن السابع ، دمشق ٢٠٠٥ .
- ٢٠- سمير فريد ، السينما اليابانية ، منشورات وزارة الثقافة ، سلسلة الفن السابع ، دمشق ٢٠٠١ .
- ٢١- لويد جانيتي ، فهم السينما ، ت جعفر علي ، وزارة الثقافة والاعلام ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ١٩٨١ .

٢٢ - اندريه فايدا ، الرؤية المزدوجة ، ت صلاح صلاح ، منشورات وزارة الثقافة ، سلسلة الفن السابع ، دمشق ١٩٩٣.