

الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة معيدة د.مولاي الطاهر

كلية الآداب واللغات والفنون

قسم الفنون

تخصص: دراسات سينمائية وقطيل فلمي

مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر الموسمية بـ

اللغة البصرية في السينما

تحت إشرافه :

إعداد الطالب:

البروفسور. ماركيي بوعلام

بشارفه عماد الدين

اللجنة المناقضة

رئيسا	د. سعيد بوعنة
مشرفها ومقررا	أ.د. ماركيي بوعلام
ممتلكها	د. بشارفه أمينة
السنة الجامعية: 2024-2025	

إهداء:

- إلى كل من آمن بأن المعرفة نور، وأن البحث سبيل لاكتشافه الذاتي والعالم.

- إلى أساتذتي الأفاضل، الذين كانوا نبراساً ينير الطريق بعلمهم وتقانيمهم.

- إلى كل من دعمني بصمته، بكلمة، أو بنظرة تفهم وسط التعب.

إلى صديقي العزيز بخيت عبد الغني،
رفيق ال درب، ومراة الصدق في زمان الوجوه المتعددة
كذلك دائماً إلى جنبي، في لحظاته الشك قبل اليقين، وفي التعب قبل النجاح.

لكلماتك وقع حاص، ولوجودك أثر لا ينسى،
فأهديك هذا العمل عرفاً لوفائك، ودعمي الصادق في كل خطوة.

لأن بعض الصداقات لا توصف بالكلمات، بل تُمس في القلب... شكرًا لله.

أهدى هذا العمل المتواضع لكل من يقدر العلم ويسعى إلى أن يتركه أثراً نافعاً، ولو صغيراً، في مسار الإنسانية.

كلمة شكر

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذِي المشرف الدكتور/[مباري بوعلام]
على ما قدّمه لي من دعمٍ علمي وتوجيهاتٍ قيمة خلال إعداد هذه المذكرة.

لقد كان إشرافه الدقيق وملحوظاته المنهجية الهدافة خير عونٍ لي في إنجاز هذا
العمل الأكاديمي، حيث استفدت من خبرته الواسعة ورؤيته العلمية الرصينة.

فله مني أصدق عبارات التقدير والامتنان على ما بذله من جهدٍ ووقتٍ، راجيةً من
الله العلي القدير أن يوفقه ويسدد خطاه، ويجعل ما قدّمه في ميزان حسناته.

الله

تُعدّ السينما من أبرز الفنون الحديثة التي استطاعت أن تؤسس لنفسها لغة تعبيرية خاصة، تُخاطب من خلالها الحواس والعقل والوجدان، عبر ما يُعرف بـ "اللغة البصرية". هذه اللغة ليست مجرد وسيلة لنقل الصور المتحركة، بل هي نظام دلالي معقد قائم على تفاعل مجموعة من العناصر مثل الصورة، الإيقاع، الإضاءة، الصوت، وزوايا التصوير، لتشكل خطاباً برياً قادرًا على التأثير العاطفي والجمالي في المتلقى.

لقد تجاوزت السينما وظيفتها الترفيهية لتصبح أداء فكرية وثقافية، تُسهم في تشكيل الوعي الفردي والجماعي، بفضل قدرتها على تحسيد المعاني والأفكار من خلال رموز مرئية وسمعية. فاللغة السينمائية ليست محاكاة للواقع، بل هي بناء جديد له، وفق رؤية فنية تعبر عن موقف المخرج وفهمه للواقع.

وتبعد أهمية دراسة اللغة البصرية في السينما من كونها محوراً مركزياً لفهم كيفية إنتاج المعنى في العمل السينمائي، وكيفية تأثيره في المتردج، مما يجعل من هذا الموضوع مدخلاً مهماً لتحليل البنية السردية والجمالية في الفيلم، وكشف أبعاده السيميولوجية والثقافية.

تُعدّ اللغة البصرية في السينما من أبرز الوسائل التعبيرية التي تتجاوز حدود اللغة اللفظية، حيث تعتمد على الصورة، الحركة، الإيقاع، والرموز السمعية والبصرية لنقل المعنى. غير أن هذا النمط من التواصل يثير إشكالية تتعلق بطبعته وفعاليته: هل يمكن اعتبار اللغة البصرية لغة مستقلة بذاتها قادرة على بناء خطاب سينمائي متكامل؟

ومن هذه الإشكالية تتفرع لدينا العديد من الأسئلة:

- كيف تُسهم هذه اللغة في التأثير على المتلقى وجاذبيتها ومعرفيتها؟
- إلى أي مدى يختلف تلقى هذه اللغة باختلاف الخلفيات الثقافية والاجتماعية؟
- ما المقصود باللغة البصرية في السياق السينمائي؟ وما هي أهم خصائصها ومكوناتها؟
- كيف تُساهم اللغة البصرية في بناء المعنى داخل الفيلم السينمائي؟
- ما الفرق بين اللغة البصرية واللغة اللفظية من حيث القدرة على التأثير ونقل الدلالة؟

- ما دور العناصر البصرية (الصورة، اللون، الإضاءة، زاوية الكاميرا...) في تشكيل الخطاب السينمائي؟

- ما العلاقة بين الإيجاز السينمائي والتأثير العاطفي في المشاهد؟

انطلاقاً من هذه التساؤلات، حددت إشكالية هذا البحث المذكورة أعلاه في محاولة فهم آليات تشكّل اللغة البصرية في الفيلم السينمائي، ووظائفها الجمالية والتأثيرية، ومدى فعاليتها في إيصال الرسالة السينمائية إلى جمهور متّوّع.

من المعلوم أن جميع الإختيارات تنبئ من مبررات عديدة تجعلنا نختتم موضوع ما، أو غيره وتنقسم إلى مبررات ذاتية، تمثل في ميول ورغبة الباحث اتجاه موضوع الدراسة، بالإضافة إلى مبررات موضوعية مرتبطة أساساً بالقيمة العلمية للموضوع، ومحاوره التي يسعى الباحث لمعالجتها.

ومن الأسباب الموضوعية التي دفعتني لاختيار الموضوع:

- أهمية اللغة البصرية في الخطاب السينمائي، لأن الصورة أصبحت وسيلة مركبة لنقل الأفكار والمشاعر في الفيلم، تتجاوز اللغة المنطقية.

- حداثة الموضوع نسبياً في الدراسات العربية، حيث لا تزال الدراسات العربية حول "اللغة البصرية السينمائية" قليلة مقارنة بالدراسات الغربية.

- اتساع تأثير السينما على المجتمع، فالسينما أدّاة فعالة في تشكيل الوعي الجمعي والتأثير في القيم والثقافة.

- غموض المفهوم وتعدد تعريفاته، فهناك تباين كبير بين النقاد والمنظرين في تعريف اللغة البصرية ووظائفها، مما يستدعي التوضيح.

- ارتباط الموضوع بعلوم متعددة، مثل: السيميولوجيا، علم النفس، الجماليات، النقد الفني، مما يفتح المجال لدراسة متعددة التخصصات.

ومن الأسباب الذاتية :

● اهتمام شخصي بالفن السينمائي، بحيث هو نابع من شغف شخصي بعالم السينما كفن تعبيري مؤثر.

● الرغبة في فهم آليات التعبير البصري، وفهم كيف تؤثر الصورة والمشهد على المشاهد دون الحاجة إلى كلمات.

● الرغبة في الربط بين النظرية والتطبيق، فأي محاولة ترجمة النظريات السينمائية إلى قراءات تحليلية واقعية للأفلام.

● تطوير أدوات التحليل النقدي، وتكون من خلال توسيع المعرفة بالرموز البصرية، التركيب، الإيقاع، وحركة الكاميرا.

● التفكير في مشاريع بحثية لاحقة أو مهنية، كالإخراج، النقد الفني، أو التدريس، مما يجعل الموضوع أساساً أكاديمياً ومهنياً مفيداً

تكمّن أهمية الدراسة في

● توضيح كيف تُعدّ الصورة أداة تعبيرية تحمل دلالات ومعانٍ عميقة، وليس مجرد وسيلة عرض بصري

● إبراز دورها في السرد، والتأثير العاطفي، وتوجيه إدراك المشاهد.

● تعزيز الفهم النقدي للأعمال السينمائية

● بيان العلاقة بين اللغة البصرية والسيميولوجيا

أما أهداف الدراسة فتكمّن:

● تعريف اللغة البصرية السينمائية ومكوناتها الأساسية

● تحليل كيفية توظيف اللغة البصرية في الخطاب السينمائي

● دراسة أثر اللغة البصرية على المتلقي

● فهم البُعد البلاغي والجمالي للصورة السينمائية

شهد موضوع اللغة البصرية في السينما اهتماماً ملحوظاً في بعض الدراسات الأكاديمية، لاسيما في مذكرات التخرج على مستوى الماستر، حيث تم تناوله من زوايا متعددة تراوحت بين التحليل السيميولوجي، والرمزية البصرية، والهوية الثقافية. ومن بين أبرز هذه المذكرات نذكر:

- مذكرة الطالبة رندة الكلبي، "Variation et Production de Sens dans le film L'Esquive de Abdellatif Kechiche"، جامعة سطيف ، تناولت هذه الدراسة إنتاج المعنى داخل الفيلم من خلال تباعين اللغة البصرية واللفظية، واعتمدت المنهج السيميائي لفهم كيف تساهم الصورة والحركة والإيقاع في إيصال الرسالة الدرامية.
- مذكرة الطالب طارق خير الدين ، "Analyse sémiologique d'un film de lancement du concours Mokhtar"، جامعة تبسة، ركز فيها الباحث على تحليل الرموز البصرية والسمعية في مادة ترويجية، مبرزاً دور اللغة البصرية في التأثير والإقناع، مع توظيف أدوات التحليل السيميائي الحديثة.
- مذكرة الطالبة لطيفة لافر، "Le cinéma amazigh et la revendication identitaire : genres et formalisme dans le cinéma algérien"، من جامعة باريس 8، اهتمت هذه المذكرة بتحليل الشكل البصري في السينما الأمازيغية كوسيلة لتأكيد الهوية الثقافية، حيث تم دراسة التكوين البصري وزوايا التصوير كأدوات لبناء خطاب بصري يعكس خصوصيات المجتمع الأمازيغي.
- مذكرة الباحثة لطيفة بوشوشة، "دلالات الرمز في السينما العربية"، تناولت فيها الرمزية البصرية في الأفلام العربية من منظور ثقافي واجتماعي، مبينةً كيف توظّف الصورة كأدلة سردية وشعورية للتعبير عن قضايا الواقع العربي.

تشير هذه الدراسات مجتمعة إلى أن اللغة البصرية في السينما تمثل نسقاً دلائياً غنياً ومعقداً، يتجاوز بعد التقني ليشكل خطاباً متكاملاً يفهم من خلال تفاعل مكونات الصورة، الإضاءة،

الإيقاع، وحركة الكاميرا. ويلاحظ أن جل هذه البحوث اعتمدت المنهج السيميولوجي أو التحليل البصري باعتباره الأداة الأكثر ملاءمة لفهم الرموز الكامنة في الصورة السينمائية.

ُعالج هذه الدراسة موضوع "اللغة البصرية في السينما" باعتباره أحد المحاور الأساسية لفهم آليات الخطاب السينمائي وتكون الدلالة من خلال الصورة، الإيقاع، الإضاءة، وحركة الكاميرا. وقد تم تقسيم البحث إلى فصلين رئисين:

الفصل الأول يتناول الإطار النظري للغة البصرية ، بحيث يعرض مفاهيم عامة حول اللغة البصرية في السينما، إضافة إلى تعريف وخصائص اللغة البصرية السينمائية، وتطور اللغة البصرية من السينما الصامتة إلى السينما الناطقة الحديثة.

أما الفصل الثاني فيركز على البُعد التطبيقي للغة البصرية من حيث الوحدات التعبيرية البصرية في الفيلم، ودور المونتاج في السرد البصري.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بالنظر إلى طبيعة الموضوع الذي يتناول "اللغة البصرية". بحيث يقوم هذا المنهج برصد الخصائص الأساسية للغة السينمائية ومكوناتها التقنية والجملالية، كالصورة، الكادر، الإضاءة، اللون، الإيقاع، وحركة الكاميرا. في حين يسمح المنهج التحليلي، من خلال أدوات التحليل السيميائي، بفهم كيفية توليد المعنى من خلال العلاقة بين العلامات البصرية داخل السياق السينمائي. ويتتيح هذا التوجه تحليل الأمثلة السينمائية المختارة ليس فقط بوصفها مادة فنية، بل كتصوّص بصري تحمل خطاباً ضمنياً، يتطلب تفكيّراً دقيقاً للعناصر البصرية التي تشكّله وتنحّه دلالته.

لقد واجهتنا العديد من الصعوبات أثناء دراستنا لهذا البحث، نذكر أهمها ضيق الوقت في إنجاز المذكورة و غخارج الفيلم القصير في الآن نفسه، إضافة إلى الموضوع باعتباره موضوعاً جديداً لا يستهان به من حيث التنظير وكيفية تطبيق عناصره على الفيلم .

الفصل الأول مفاهيم عامة حول اللغة البصرية في السينما

المبحث الأول: مفاهيم عامة

إن النبض الخفي للصورة المتحركة، يبني على نظام بصري وسمعي وتعبيري شامل مستقل قائم بذاته بشبه في تعقيده وثرائه اللغة المنطقية. ويكتنف حتى على تجاوزها بقدرتها على تحسيد الأحاسيس. من خلال الصورة والزمن. إنها الأداة التي يتحدث بها الفيلم ال عقل المشاهد¹ وعينه وذلك من خلال تعبير الفيلم عن أفكاره ومشاعره وحكاياته دون أن يعتمد على الصورة والإيقاع. الحركة. الصوت. الفراغ وذلك لأنها لغة لا تقرأ بالحروف بل تحس بالعين والاذن وتفكرك بالعاطفة بحيث أنها لغة تنطق بكل شيء. لأن السينما أكثر من وسيلة تعبير أخرى لتعبير هي لغة مرنة وغنية وهي فن إذ كان لا يزال هناك الحاجة لقول ذلك². وذلك لأن الفن السينمائي يعبر عن مشاعره باستخدام الصوت والصورة والإيقاع لتحقيق التخاطر بين الصورة وعين المشاهد.

اللغة السينمائية ليست مجرد تصوير للواقع بل هي إعادة بناء لهذا الواقع وفق منظور فني تعبيري يعتمد على اختيار اللقطات والزوايا التصوير والإضاءة والмонтаж. الذي تخلق المعنى داخل الفيلم³. يقول المؤرخ والناقد "جان ميتري"*. في كتابه "جمال وسيكولوجية السينما". ". السينما وسيلة اتصال هي بمثابة لغة لقدرها على تنظيم الأفكار وبنائها ونقلها" ، ويرى "كريستان ميز"** أن اللغة السينمائية هي لغة مركبة تتألف من مواد تعبيرية دالة. وتطلق اللغة السينمائي على مجموع الإشارات الصوتية والمرئية التي تسمح للمخرج أن يجعل رسالته سهلة الإدراك من قبل المترجين وذلك لاعتبار الفيلم هو مجموعة معلومات يقدمها المخرج للمشاهد ومن ثم فإنه من الضروري أن يكون هناك مرسل ومستقبل حتى يتحقق الاتصال بينهما⁴ . بحيث يرى المنظر "إينشتاين"***. أن اللغة السينمائية هي وقف على الأفلام الحكاية تحكي قصصاً فتكون اللغة القلمية حينئذ حددت بالقصة أولاً وبالحكاية. والسينما لغة عالمية ووسيلة تخاطب بين الشعوب القادرة على الوصول إلى مكان

¹-Bordwell, D, & Thompson, K, Film Art: An Introduction. 9th Edition. McGraw-Hill , 2010, p 02

²-مارسيل مارتن ، ،اللغة السينمائية ، ترجمة سامي سليمان، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 2005، ص 816.

³م.ن، ص ن

* - جان ميتري" ناقد سينمائي فرنسي

** - كريستان ميز" منظر سينمائي

⁴ - قناة يوتيوب "أحمد أبو الفتوح"—هل في لغة لسينما وزاي تتكلمتها

*** - سيرجي إينشتاين" - مخرج روسي

ما¹. كما تلعب السينما دوراً بالغ الخطورة على نطاق واسع، في نقل معطيات بلغة قوامها مشترك، وبأدوات أكثر نفاذًا وفاعلية في تشكيل فكر ووجدان الجماهير، لذلك صنفت السينما من أبرز الأدوات المؤثرة في إحداث التغيير الاجتماعي، وفي التنمية الثقافية. وقد حزم معظم النقاد السينمائيين أن اللغة البصرية أداة مهمة من أدوات التعبير الفني الإبداعي شديد التأثير على الجمهور المشاهد فهي تعبر عن الواقع بأسلوب إبداعي خاص يتم عن طريق تكتل لو تجمع منسق لخصائص سينمائية معينة، تتميز بمجموعة من العلامات أو الإشارات، وهذا ما يجعل منها نظاماً سينمائياً، والفيلم مبدئياً هو صور الأشياء التي تحول إلى لغة، بمعنى أنها لغة ذات طابع وخصائص جمالية وفنية من نوع خاص ومحظوظ طبيعة الأنظمة اللسانية الأخرى. اللغة البصرية في السينما هي نسق من الرموز البصرية والسمعية التي تستخدم في الفيلم وهذا ما دعمه المنظر سيرجي ازنشتاين. أن اللغة السينمائية لا تقوم الصورة. بل من طريقة ترتيبها لهذا يمكننا الجزم بأن السينما تشبه اللغة البصرية لكنها غير لفظية. وهي لغة تعتمد على الرموز البصري.

وذلك لاعتبار السينما فناً برياً بامتياز، تقوم في جوهرها على الصورة المتحركة كوسيلة تعبير سردي وجمالي. وبقدر ما تحمل الكلمة المنطوقة أو المكتوبة من طاقة دلالية، فإن اللغة البصرية في الفيلم تمتلك قدرة مضاعفة على التأثير، كونها تخاطب الحواس والخيال بشكل مباشر. إن الصورة في السينما ليست فقط وسيلة للعرض، بل هي لغة لها قواعدها وبنيتها ودلالة. فكيف تتشكل هذه اللغة وما هي مكوناتها ووظائفها وكيف توظف في السرد والتأثير العاطفي والجمالي.² بحيث أن تاريخ تطور السينما كوسيلة للاتصال المرئي يرتبط مباشرة بقدرة اللغة السينمائية على التمسك بالواقع ولكن الواقع مفهوم دائم التغيير وصيغة الأدراك دائمة التغيير أيضاً. وتركيب الفيلم عبارة عن انعكاس لا إرادى وحصيلة المعرفة والتقنيات التي تعالج الأفكار لكي تصبح أقوى تعبيراً. كما معالجة أن للفيلم السينمائي له قيود وحدود في كيفية ضيافته لهذه الأفكار. بل يجب أن يظهرها عن طريق تأثيرها في سلوك وتصرات الشخصيات وكل ما تسجلهالة التصوير. ومن خلال هذا فإن اللغة البصرية في السينما هي تصور فقط لنتيجة الخارجية أي الأفعال وردود الأفعال التي اثارتها الدوافع والأفكار

¹ بن شريف محمد ، تحليل سميولوجي لفيلم خارجون عن القانون وفيلم معركة الجزائر
² دانييل أريخون ، قواعد اللغة السينمائية، دار المصرية للكتب، ص10

والرغبات. يقول المخرج "روبرت فلاهرتي"^{*}. لا يمكنك أن تقول في السينما كل ما يمكنك أن ت قوله عن طريق الكتابة"¹

* أحد أبرز منظري سينما، خصوصاً في مجال التحليل البنوي واللغوي للفيلم
¹ مقوله في فيلم Nanook of the North 1922

المبحث الثاني : تعريف وخصائص واسس اللغة البصرية السينمائية:

يعتبر مصطلح اللغة البصرية في السينما من المصطلحات المعاصرة. نظرا لظهور النقد السينمائي الذي رافق مجال الفيلم وتكنولوجيا نقل المعلومات. حيث اعتمد الناقد مارسيل مارتن في كتابة اللغة البصرية. ويدل المصطلح على كثافة وغنى اللغة الخاصة على اعتبار أنها تتشكل من عناصر أيقونية صورية متحركة. تستغل في صنع الدلالة فيها مجموعة اليات كاللون والتقطيع والوسط وزاوية الرؤية العرض والتقدم. مع ما تطلبه هذه الابعاد من توقع معين للكاميرا في مكان ما خاص هو في حد ذاته جزءا من الدلالة. أضف الى ذلك أن الصوت المصاحب للصورة هو الآخر بوصفه جزءا من المضمون. سيتم إكسابه مؤثرات صوتية خارجية متعددة الخواص الدلالية كما أنها لغة الصورة المتحركة. التي لا يمكن أن تستوعبها جميع طبقات المجتمع بشكل فعال. وذلك للخصوصية التي تتصف بها تلك اللغة. وما تحتويه من رموز مركبة من إنتاج التراكم الفكري والثقافي. ذلك الخلط المركب من الرموز لا يمكن ان يفهمه إلا من توافرت فيه شروط ومهارات إدراكية معينة. ويقصد باللغة السينمائية أنها سلسلة من اللقطات المتصلة ببعضها البعض. تولد لغة. وكل لقطة تصبح جملة كاملة فيها على الأقل فعل واحد وفاعل واحد يقول المؤرخ والناقد جان ميتري في كتابه " جمال وسيكولوجيا السينما " بأن السينما هي وسيلة اتصال هي بمثابة لغة لقدرها على تنظيم الأفكار.

¹ وبناءها ونقلها للأراء وتحويلها"

أما "ابل كانس" * يضع السينما في لغة اللفظية البدائية القائمة على وحدات الكتابية التمثيلية فإنه يسمى السينما بلغة الصور التي وإن لم تتطور بحيث ينبغي أن تكتسب قواعد مفصلة. بحيث إن اللغة السينمائية لغة مركبة. تتألف من اقتران خمسة مواد تعبيرية دالة. نوعان منهم يؤلفان شريط الصور وهي الصورة الفوتوغرافية المتحركة والبيانات المكتوبة. وثلاثة أنواع أخرى تمثل شريط الصوت أو

¹ - جون ميتري، "علم نفس وعلم جمال السينما"، تر: عبد الله عوishi، المؤسسة العامة للسينما، دمشق، 2000، ص 44.
* - مخرج سينمائي، منتج، كاتب سيناريو وممثل Abel Eugène Alexandre Péréthon

الايقونة كالضريح. والصوت المنطوق و الصوت المتكلم من خلال الحوار أو التعليق والصوت الموسيقي .

وتقنّاز اللغة السينمائية بتعاقب صور تكون بطريقة خطية متسلسلة. هذا ما يولد او يختلف لدى المشاهد الإحساس بالاستمرارية. لدرجة أنه لا يمكنه إدراك وجود وحدات متقطعة ومميزة. وتستمد ميزتها على غرار الوحدات اللغوية من خلال حضورها اول غيابها.

- ومن هنا يمكننا القول بأن اللغة السينمائية هي سلسلة من اللقطات المتصلة ببعضها البعض. تتألف من شريط الصورة وشريط الصوت والصوت المنطوق ورموز مركبة من تراكم الفكري والثقافي ويقسم فهم اللغة السينمائية بدوره طبقات المجتمع إلى طبقتين هما:

- طبقة ذو مستوى عالي في فهم أساسيات اللغة السينمائية. المتولد عنها فهم المعنى الواضح والضمني للفيلم. وهذا بحكم مجال التخصص او مجال الاهتمام هو السينما

- طبقة ذو مستوى متوسط في فهم أساسيات اللغة البصرية السينمائية. المتولد عنها فهم المعنى الواضح للفيلم.¹

- للغة السينمائية العديد من الخصائص تتمثل في ما يلي:

-أن كل صورة تعرض على الشاشة تشكل علامه رمزية او مجازية. وهذه الاشكال هي المنطلق لقراءة العلامه اللغوية قراءة.

-إن تشكيل وحدات السينمائية في لغة السينما قد لا يظهر من خلال عناصر او لقطات منفردة. وإنما تتكون الوحدة السينمائية من مجموعة لقطات او سلسلة صغيرة. ومن خلالها تتشكل وحدات سينمائية كبرى وهنالك مشكلة أساسا في السينما وهي ربط أليف الوحدات الصغرى بحيث تشكل وحدات دلالية متضمنة الكادر السينمائي. وتعرف العملية الدلالية هنا بعملية التكوين. تعنى بوضع كل تفاصيل او عناصر في علاقة متألفة تشكل توازنا للمشهد. وتسم في خلق إحساسه

¹ مارسيل مارتن، مس، ص. 34-35

الجمالي وجذب انتباذه. ويشمل التكوين الشكل ومراعاة الخطوط المكونة للأشكال. والتوزيع المناسب لضوء والظل والألوان والتوزيع المتوازن للعناصر المرئية والإيقاع. وكل ذلك يسهم في إحداث الأثر الدرامي المشهد. إن خاصية الانزياح¹. سرد السينمائي هي محال لتحليل اللغوي .. فعندما نأخذ مثلا خطابا ما وليكن ملفوظ شخصيا. ندرك انه موجود قبل ولكن عند التركيب الأيقوني(الإضاءة- الصوت -صورة). تتشكل وحدة سيمائية للعلامة اللغوية وينتج تأثير الفيلم بواسطة الصورة لظاهرة على الشاشة. والتي ترتبط بالصور المخزنة في ذاكرة المشاهد. ومه ذلك الترابط تنشأ عواطف الدهشة أو البهجة او الحزن. من خلال الوحدات السيمائية المتشكّلة تناح الدلالـة عن العالم الخارجي بغض النظر عن صورة الانزياح التي تمثل صورة رسالة سيمائية في مستوى من التحليل أعلى درجة.²

- إن مستويات اللغة السينمائية (تصوير حركات/ صوت لون/ إضاءة/ كتابة) يمكن ان تكون عناصر لغوية بالمعنى الحقيقي شريطة أن تأخذ مكانتها في سياق النص لا بصورة آلية بل مقرونة بدلالـة معينة³

-يشكل تنوع عناصر اللغة السينمائية فاعلية جمالية فنية وتكون مجموعة من العلامات المتكررة التي تقبل التمثيل في كل مستوى الأمر الذي يمكن الدارس من قراءة سيمائية تعتمد على تقطيع الوحدات الكبـرى إلى وحدات منفصلة حيث لا توجد علامات هناك لابد من محاولة تحديد أسلوب السرد السينمائي المبني على أساس التحليل وتقطيع المقاطع الدلالـية، المـكونة أساسا من فعالية المونتاج وجمالية المونتاج.⁴.

تتوغل السينما في أحداث المجتمعات وتستمد خطاباتها من الحياة الاجتماعية تتجلـى داخل المادة الفيلمية المعروضة بكل ما تحتويه من معانـى تشكل اللغة السينمائية التي تقوم على ركائز تتمثل فيما يلى:

¹. ينظر مارسيل مارتن، م س، ص 40.

²كريستيان ميتز، «السينما: لغة أم نظام لغوي؟»، ترجمة سعيد بنكراد، في سوسيولوجيا السينما، أفریقيا الشرق، 2009، ص. 33

³ينظر، م.ن ، ص 35 ،

⁴م.ن ص 45

الإيجاز: الإيجاز بمعناه البسيط هو: إيصال المعنى إلى متلقى، بأقل قدر من تفاصيل المعبرة عنه، أو من خلال التركيز فقط على التفاصيل الرئيسية المكونة له. وفي السينما، يقدم الإيجاز دوراً بالغ الأهمية في لغة السينمائية . فهو في شكله الشائع يُوظف في اختيار أهم عناصر الحدث، أو التفاصيل ذات الدلالة . فقط، دون ذكر التفاصيل التي يمكن فهمها ضمناً، ولا تمثل أهمية خاصة، وذلك بقصد الاحتفاظ بانتباه المشاهد في حالة تركيز مستمر على مدار الحدث وتطوراته، إضافة إلى التحكم في إيقاع الفيلم والإيجاز هذا المعنى ركناً أساسياً في طبيعة اللغة السينمائية، بحيث يصبح توظيفه مثلاً لضرورة رئيسية.¹

ولكن على الرغم من أن الإيجاز – هذا المفهوم – يمثل شكلاً شائعاً أو عاماً في اللغة السينمائية، فإن له وجهاً آخر يمثل ركناً مهماً من أركان البلاغة السينمائية، ذلك أن للإيجاز وظيفة تأثيرية خلّاقة، من حيث توظيفه للتأثير في عواطف المشاهد وإحساسه، دفع خلق الشعور بالملونة لديه، ووضعه في حالة شوق دائم ل تتبع الرواية وتطورها، بينما الإيجاز في شكله الشائع يعني التركيز على تفاصيل المهمة لإظهارها في شكلها التأثيري الخلاق، فإنه يعني أيضاً حذف أو إخفاء بعض التفاصيل، أو الواقع المهمة المحددة، أو جزء أو أجزاء منها، دفع إخفاء القوة التأثيرية على معناها، أو آثارها ونتائجها، وعلى ذلك فإن عملية الحذف أو الإخفاء، تصبح هدفاً وإجراءاً فعالاً؛ يضافي على معنى قوة تأثيرية، أو قوة بلاغية، قد لا تتأتى في حالة إظهار التفاصيل المحفاة أو المخدوفة².

ومن هنا يتبيّن أن للإيجاز وظيفتين أساسيتين، هما :

الاختيار السليم لأهم التفاصيل، أو كل ما له دلالة فقط، وبعبارة أخرى اختيار الأزمنة المؤثرة أو الفعالة من التدفق الزمني الطبيعي (الواقعي) لحدث ما، مع حذف الأزمنة الضعيفة منه، وذلك بهدف التركيز على نقاط الحدث فقط.

¹ مارسيل مارتن ، م س، ص 59

² - راشد، محمد، البلاغة في السينما: قراءة في أدوات التأثير البصري، دار الرافدين، بيروت ، 2015، ص. 89

تعد حذف أو إخفاء بعض التفاصيل المهمة، لإضفاء قوة تأثيرية على المعنى، فتؤثر من ثم على المشاهد وبحله أكثر استمتاعاً بأسلوب السرد، مما لو أظهرت هذه التفاصيل، أو وصل المعنى إليه بطريقة مباشرة، سواء كان توظيف الإيجاز، في شكله الشائع، القائم على التركيز على أهم التفاصيل، أو كان في شكله التأثيري، القائم على إخفاء أو حذف بعض التفاصيل المهمة، فإن هناك قاعدة أساسية ينبغي مراعاها، هي أن كل ما يحذف من تفاصيل، ينبغي أن يكون مفهوماً ضمناً، أو يُوحي بمعناه، ذلك أن عدم الالتزام بهذه القاعدة، قد ينتج عنه نوع من الغموض أو الإشارة، أو يمثل نقصاً حقيقياً في تفاصيل اللازمة للسرد، فعملية الحذف أو الإخفاء، لا تمارس كهدف في حد ذاتها، لكنها تمارس لأهداف فنية، أو درامية محددة. ولذا التأسيس لمعنى الإيجاز في اللغة السينمائية، والقواعد التي تحكمه، فإن دراسته تتضمن التعريف بأنواع ثلاثة رئيسية له هي: الإيجاز الفني، والإيجاز الدرامي، والإيجاز لأسباب اجتماعية أو إنسانية أو رقابية.¹

أ. الإيجاز الفني: ويقصد به ذلك النوع من إيجاز القائم على الطبيعة العامة للغة السينمائية، ويجري من خلاله اختيار أهم التفاصيل والأزمنة القوية، مع حذف الأزمنة الضعيفة، والإيجاز بهذه الصورة يرتبط بطبيعة فن الفيلم، من حيث المرونة في تشكيل كل من عنصري الزمان والمكان الخاصين بالفيلم، بما يخدم السرد السينمائي، ومثل هذا النوع من الإيجاز يمكن تصوره مثلاً في وقائع بسيطة، كانتقال شخص من مكان إلى مكان آخر، ولا يهم في هذه الواقعة إلا التقرير بانتقاله بين مكانيين، أي لا توجد تفاصيل مهمة أخرى، خلال المسافة الزمنية والمكانية بين نقطتي الانتقال².

ب. الإيجاز الدرامي: ويقصد به ذلك النوع من الإيجاز، الذي تتطلبه دواعي البناء الروائي، من تأثيرات درامية، تمثل في إيجاد التأكيد والتثبيق والمحااجة والإثارة والقلق والتوتر، وبعبارة أخرى فإن ذلك النوع من الإيجاز يعطي للمعاني الدرامية قوة تأثيرية، ويقدمها إلى المشاهد بأسلوب غير مباشر، حتى لا تفقد قوتها أو قيمتها إذا قدمت بأسلوب مباشر، أو صريح، كما يعتمد على إخفاء أو حذف تفاصيل، أو أجزاء منها، تكون مهمة في حد ذاتها عكس الإيجاز الفني، لكن هذا الحذف أو الإخفاء هو الذي يضفي عليها قوهة تأثيرية يكون تأثيرها الكبير على المشاهد.

ج. الإيجاز لأسباب اجتماعية،

¹- ينظر، راشد، محمد ، م.س، ص 102

²- ينظر، م.ن، ص 103

أو إنسانية، أو رقابية: ويقصد ذا الإيجاز توظيفه، لتجنب التصوير المباشر لواقف القسوة والعنف والحوادث الأليمة، أو مشاهد المحرمات الاجتماعية، أو الأخلاقية، وتجنب التصوير المباشر لمثل هذه المواقف قد يكون مرجعه مجافاً للذوق السليم، أو التقاليد الاجتماعية، أو أنها قد تؤدي الشعور الإنساني بشكل أو آخر، ومن ناحية أخرى فقد يكون هناك توقع باعتراض الرقابة عليها، و عدم

السماح بظهورها على الشاشة، وفي مثل هذه الحالات فإن الإيجاز يصبح الوسيلة الأساسية التي يتم توظيفها للإيحاء بالمعنى المراد، أو خلق الإحساس المتعلق به.¹

و يستخدم الإيجاز الدرامي بعدة أساليب وهي:

-أن يدور الحدث وراء عدد من قطع الديكور، بحيث تظهر لمحات منه فقط، فتصبح هذه اللمحات في مجموعها هي الأجزاء المكونة للحدث، على الرغم من إخفاء أجزاء مهمة أخرى منه.

-أن يظهر الحديث عن طريق الظلال المنعكسة على حائط الديكور

-أن يدور الحدث في مكان شبه مظلم، إلا من بعض البقع الضوئية المتناثرة في المكان، بحيث لا يظهر من الحدث إلا لمحات منه، نتيجة لحركة الشخصيات في المكان، أو عند مرورها هذه البقع

الضوئية، وقد يتم ذلك دفء إخفاء تفاصيل معينة من الحدث، أو بهدف تخفيه.²

-التعبير عن الحدث عن طريق جزء من جسم الإنسان، مثل انفراج يد شخص في سرعة وشدة للتعبير عن طعنة قاتلة.

-إخفاء الحدث أو جزء منه وراء عنصر الديكور، يعني أن يلم المشاهد ببداية الحدث، ثم يخفي الجزء الرئيسي منه وراء أحد عناصر الديكور، سواء من خلال الحركة الفعلية للشخصية أو الشخصيات، بينما الكاميرا ثابتة في مكانها، أو تتحرك الكاميرا لإتباع حركة الشخصية حتى يbedo عنصر من الديكور، وكأنه يدخل مجال الرؤيا بطريقة طبيعية، وتتوقف الكاميرا مركرة عليه.³

¹ينظر، راشد، محمد ، م.س، ص 104

²من، ص 107-111

³م.س ص 115

-توظف حركة الكاميرا للإيحاء بالحدث، وذلك عندما تتحرك الكاميرا من أمام العنصر الرئيسي في

الحدث مبتعدة عنه، لتدعو المشاهد إلى استنتاج ما يدور خارج الكادر، قد تنتهي الحركة في بعض الأحيان بالتركيز على رمز يجسد المعنى المراد إيصاله للمشاهد.

الرمز: اكتسب الرمز السينمائي أهمية خاصة، كأحد دعائم اللغة السينمائية، التي تعتمد في تعبيرها على الصورة بالدرجة الأولى، للإيحاء بمعاني المراد إيصالها إلى المشاهد، وذا المفهوم، فإن الإيجاز في واقع الأمر متعلق بنوع من الأشكال الرمزية في السينما، من حيث أن أسلوب الإيجاز القائم على الحذف أو الإخفاء لواقعه أو شيء ما، يتبعه بالضرورة أو يرتبط به نوع من الإيحاء الرمزي بحدوث الواقع، أو وجود معنى ماجرى حذفه، أو إخفاؤه كلياً أو جزئياً.¹

إلا أن الرمز السينمائي بمعناه الدقيق، لا يقوم على الحذف أو الإخفاء، بل يستمد وجوده مما هو ظاهر في الصورة، وفكرة الرمز في الصورة السينمائية، ذا المعنى، تقوم على قدرة الصورة في احتواها على مضمونين في آن واحد، أحدهما ظاهر أو مباشر، بينما الآخر مستتر أو غير مباشر، بعبارة أخرى فإن الصورة السينمائية بجانب تقديمها إلى المشاهد بمعناها البسيط المباشر، فإما يمكن تحميلها في الوقت نفسه بمعنى أعمق وغير مباشر، بحيث يشعر المشاهد بوجود آفاق أخرى وراءها غير ظاهرة، فيصبح المعنى المباشر البسيط مثلاً لما قد يسمى بالبعد الأول، بينما يمثل المعنى الآخر غير المباشر (الأعمق)، ما قد يسمى بالبعد الثاني، فالرمز السينمائي بمعناه الدقيق، يهدف إلى التأثير في المشاهد، عن طريق الإيحاء له بمعنى أعمق من المعنى المباشر البسيط للصورة، وبعبارة أخرى فإن الصورة تقدم معناها البسيط في بعدها الأول، إضافة إلى ما تضمنه من بمعنى رمزي غير مباشر، في بعدها الثاني.²

¹ عبد الحميد، سمير. السينما والدراما البصرية: مدخل إلى لغة الصورة دار العالم العربي، القاهرة، 2010، ص 26.

² بوشوشة، لطيفة. "دلائل الرمز في السينما العربية." مجلة الفكر والفن العربي، العدد 32، 2018، ص. 45.

فتوظيف الرمز السينمائي لا يعد هدفاً في حد ذاته، أو أبداً يمكن ممارسته بلا قيود أو حدود، بل هو يوظف لضرورة فنية محددة، وفي ظروف خاصة، لأن المعنى الرمزي يتطلب دائماً قدراً من المشاركة الذهنية من جانب المشاهد، وفي غياب هذه المشاركة فإن الرمز المستخدم لا ينتج أثراً.

ويتوقف وصول المعنى الرمزي إلى المشاهد، على تفاعل عدد من العناصر ترتبط بتكون المشاهد مثل: درجة الحساسية، أو الذكاء، أو التصور لديه، البيئة الاجتماعية أو القومية، المستوى الثقافي، الأيديولوجية والمعتقدات، خبرات الحياة وتجاربها¹، ويتمثل الشكل العام للاستخدامات الرمزية في نوعين هما الاستعارة الرمزية، والمعنى الرمزي، وسيتم توضيحها فيما يلي:

أ. الاستعارة الرمزية: تقوم الاستعارة الرمزية الناتجة عن تتابع لقطتين، على تشابه أو تنافس شكل أو مضمون لقطة ما (القطة الأولى)، بشكل أو مضمون (القطة التالية)، بحيث ينتج المعنى الرمزي من التماثل بين معنى اللقطتين، أو من التناقض بينهما.

- ويقسم مارسيل مارتن في كتابه "اللغة السينمائية" الاستعارة الرمزية إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:

الاستعارة التشكيلية: ويقصد ما تلوك التي تقوم على تشابه أو تناقض بين اللقطتين موضوع الاستعارة، وذلك من حيث الشكل الخاص بكل منهما.²

الاستعارة الدرامية: إذا نظرنا إلى الاستعارة التشكيلية، على أنها توظف كنوع من التعليق على صفة أو وضع لشيء ما، فإن الاستعارة الدرامية تؤدي دوراً أكبر من ذلك، لأنها تؤدي دوراً تفسيرياً في الدراما، وهو دور يتجاوز التشبيه أو التناقض الشكلي فقط بين شيئاً أو عنصرين، ولتوسيع المقصود بالاستعارة الدرامية، نسوق مثالاً شهيراً يعد من الأمثلة الرائدة في هذا المجال، وهو من فيلم "إضراب" لـ لايزانشتين حيث ترى لقطة للعمال بينما يطلق عليهم الجيش القيصري نيرانه الرشاشة، ثم تتبعها لقطة المجزرة المحتوية على حيوانات المذبوحة، فتوظف اللقطتين بهذه الكيفية، أراد به أن يرمز إلى معانٍ تتعلق بصلب دراما الفيلم، وهي إيجاد نوع من التشابه بين الصورتين.

¹الخضيري، حسين."الرمزية في الصورة السينمائية: دراسة سيميولوجية_مجلة البحوث الإعلامية، جامعة بغداد، العدد 19- 2012

²ينظر، مارتن، مارسيل . م س، 78

الاستعارة الإيديولوجية: تمثل نوعاً أعمق من الاستعارة الدرامية، حيث تحمل غالباً وجهة نظر فلسفية أو فكرية، تتجاوز مضمون الدراما نفسها، لتوحي بمعانٍ رمزية تتعلق بالحياة، أو الإنسان عموماً، أو معتقدات معينة، أو وجهة نظر شخصية يضيفها كاتب السيناريو أو المخرج على صورة معينة.¹

المعنى الرمزي: يمثل الرمز الناتج من اللقطة الواحدة، أو الوحدة الواحدة، مستوىً أعمق من رمز الناتج من الاستعارة، أو التورية الناتجة من تتبع لقطتين، وسبب ذلك أن تتبع اللقطتين، قد يشعر المشاهد بأنه يتلقى معنى رمزاً مصنوعاً، يشعره بوجود شخصية المخرج، بينما في حالة الرمز الناتج من اللقطة الواحدة، يشعر المشاهد بأنه يشارك مشاركة إيجابية في استخلاص المعنى الرمزي، وبعبارة أدق فإن المشاهد في حالة الاستعارة الرمزية يشعر كما لو أن المخرج يوجه فكره ومشاعره توجيهها محدداً، بينما في حالة رمز اللقطة الواحدة، أو الوحدة الواحدة، يشعر بأنه هو الذي يكتشف المعنى الرمزي بنفسه وينتج المعنى الرمزي في اللقطة، أو الوحدة، نتيجة لتفاعل عنصريهما، سواء بالتشابه (التماثل)، أو بالتناقض (المفارقة)، وذلك لأن يربط المشاهد بينهما فيدرك الرمز الكامن في الصورة، وإدراك المشاهد لهذا المعنى يتوقف على درجة التصور أو الذكاء، أو على مستوى الفكر والخبرة، ورمز مثل الاستعارة الرمزية يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام²:

الرمز التشكيلي: وهو الرمز الذي ينبع التماثل، أو التناقض الشكلي، بين عنصرين في الصورة، أو بين عناصر موجودة فيها، بينما يستحضر ذهن المشاهد العنصر الآخر، معنى أن تحتوي اللقطة، أو المشهد على تكوين أو تشكيل لشيء ما أو حركة، فيرتبط ذلك بتكوين أو شكل لعنصر آخر موجود في الصورة نفسها، فيوحي هذا الارتباط بمعنى رمزي معين، أو أن يذكر تكوين أو شكل العنصر الموجود في الصورة بتكوين أو شكل عنصر آخر سبق وروده في سياق الروائي، أو يتعلق بخبرتنا في الحياة، أو يوحي بمعنى رمزي أعمق من معنى البسيط الماثل في الصورة³.

¹ ينظر، مارتن، مارسيل، م، س، 84.

² صالح، محمد عبد الجبار. "الاستعارة البصرية ودورها في توصيل المعنى الرمزي في السينما". مجلة الفنون البصرية والدراما، جامعة حلوان، العدد 7، 2018، ص. 45-47.

³ ينظر، مارتن، مارسيل، م، س، ص 80.

الرمز الدرامي: إن أهم ما يميز الرمز الدرامي عن الرمز التشكيلي، هو أنه يلعب دوراً رئيسياً في تطور الحدث الدرامي وتفسيره، فإذا كان الرمز التشكيلي يعمل على المعنى وتعزيزه بشكل رمزي، فإن الرمز درامي ينقل إلى المشاهد، أو يشرح له، معنى ما يفسر الموقف، أو يدفع الحدث إلى الأمام، أو يوحى بما قد يحدث مستقبلاً. الرمز الأيديولوجي: يعبر الرمز الأيديولوجي عن معانٍ أكثر عمقاً، حيث تبرز أساساً وجهة نظر السينمائي، إزاء معنى إنساني أو خلقي، كما تتصف بنظرية شمولية تتعلق بالحياة عموماً، أو بمعنى له دلالة في خبرة الإنسانية.¹

- لغة السينمائية العديدة من الخصائص تتمثل في ما يلي:

- أن كل صورة تعرض على الشاشة تشكل علامات رمزية أو مجازية. وهذه الأشكال هي المنطلق لقراءة العلامة اللغوية قراءة.

- إن تشكيل وحدات السينمائية في لغة السينما قد لا يظهر من خلال عناصر أو لقطات منفردة. وإنما تكون الوحدة السينمائية من مجموعة لقطات أو سلسلة صغيرة. ومن خلالها تتشكل وحدات سينمائية كبيرة وهنالك نظر مشكلة أساساً في السينما وهي ربط ألياف الوحدات الصغرى بحيث تشكل وحدات دلالية متضمنة الكادر السينمائي. وتعرف العملية الدلالية هنا بعملية التكوين. تعني بوضع كل تفاصيل أو عناصر في علاقة متألفة تشكل توازناً للمشهد. وتسمى في خلق إحساسه الجمالي وجذب انتباذه. ويشمل التكوين الشكل ومراعاة الخطوط المكونة للأشكال. والتوزيع المناسب لضوء والظل والألوان والتوزيع المتوازن للعناصر المرئية والإيقاع. وكل ذلك يسهم في إحداث الأثر الدرامي لمشهد. إن خاصية الانزياح^{*}. سرد السينمائي هي مجال لتحليل اللغوي السينمائي. فعندما نأخذ مثلاً خطاباً ما ول يكن ملفوظ شخصياً. ندرك أنه موجود قبل ولكن عند التركيب الأيقوني (الإضاءة - الصوت - صورة). تتشكل وجدة سينمائية للعلامة اللغوية وينتتج تأثير الفيلم بواسطة الصورة الظاهرة على الشاشة. والتي ترتبط بالصور المخزنة في ذاكرة المشاهد. وهو ذلك الترابط تنشأ عواطف الدهشة أو البهجة أو الحزن. من خلال الوحدات السينمائية المتشكلة تناح الدلالة عن

¹ مارسيل مارتن، م.س، ص 85

* - الانزياح في السينما هو ابعاد الصورة أو المشهد عن الواقع المباشر، وذلك باستخدام تقنيات فنية مثل الإضاءة، الصوت، زوايا الكاميرا، أو المونتاج، لإيصال معنى رمزي أو شعوري أعمق من مجرد نقل الواقع كما هو

العالم الخارجي بغض النظر عن صورة الانزياح التي تمثل صورة رسالة سيمائية في مستوى من التحليل أعلى درجة¹.

- إن مستويات اللغة السيمائية (تصوير حركات / صوت لون / إضاءة / كتابة) يمكن أن تكون عناصر لغوية بالمعنى الحقيقي شريطة أن تأخذ مكانتها في سياق النص لا بصورة آلية بل مقرونة بدلاله معينة،² تتغلب السينما في أحداث المجتمعات وتستمد خطاباتها من الحياة الاجتماعية تتجلى داخل المادة الفيلمية المعروضة بكل ما تحتويه من معانٍ تشكل اللغة السيمائية التي تقوم على ركائز تمثل فيما يلي:

الإيجاز: الإيجاز بمعناه البسيط هو: إيصال المعنى إلى متلقٍ، بأقل قدر من تفاصيل المعبرة عنه، أو من خلال التركيز فقط على التفاصيل الرئيسية المكونة له. وفي السينما، يقدم الإيجاز دوراً بالغ الأهمية في لغة السيمائية . فهو في شكله الشائع يُوظف في اختيار أهم عناصر الحدث، أو التفاصيل ذات الدلالة. فقط، دون ذكر التفاصيل التي يمكن فهمها ضمناً، ولا تمثل أهمية خاصة، وذلك بقصد الاحتفاظ بانتباه المشاهد في حالة تركيز مستمر على مدار الحدث وتطوراته، إضافة إلى التحكم في إيقاع الفيلم والإيجاز هذا المعنى ركناً أساسياً في طبيعة اللغة السيمائية، بحيث يصبح توظيفه مثلاً لضرورة رئيسية.

ولكن على الرغم من أن الإيجاز - هذا المفهوم - يمثل شكلاً شائعاً أو عاماً في اللغة السيمائية، فإن له وجهاً آخر يمثل ركناً مهماً من أركان البلاغة السيمائية، ذلك أن للإيجاز وظيفة تأثيرية خالقة، من حيث توظيفه للتأثير في عواطف المشاهد وإحساسه، دفع خلق الشعور بالمتعة لديه، ووضعه في حالة شوق دائم لتبني الرواية وتطورها، بينما الإيجاز في شكله الشائع يعني التركيز على تفاصيل المهمة لإظهارها في شكلها التأثيري الخالق، فإنه يعني أيضاً حذف أو إخفاء بعض التفاصيل، أو الواقع المهمة المحددة، أو جزء أو أجزاء منها، دفع إخفاء القوة التأثيرية على معناها، أو آثارها ونتائجها، وعلى ذلك فإن عملية الحذف أو الإخفاء، تصبح هدفاً وإجراءاً

¹مارسيل مارتن، م س ص 63
²ينظر، م.ن، ص 64

فعالا؛ يضفي على معنى قوة تأثيرية، أو قوة بلاغية، قد لا تتأتى في حالة إظهار التفاصيل المخفاة أو المخدوفة¹.

ومن هنا يتبيّن أن للإيجاز وظيفتين أساسيتين، هما :

الاختيار السليم لأهم التفاصيل، أو كل ما له دلالة فقط، وبعبارة أخرى اختيار الأزمنة المؤثرة أو الفعالة من التدفق الزمني الطبيعي (الواقعي) لحدث ما، مع حذف الأزمنة الضعيفة منه، وذلك بهدف التركيز على نقاط الحدث فقط.

تعد حذف أو إخفاء بعض التفاصيل المهمة، لإضفاء قوة تأثيرية على المعنى، فتؤثر من ثم على المشاهد وتجعله أكثر استمتاعاً بأسلوب السرد، مما لو أظهرت هذه التفاصيل، أو وصل المعنى إليه بطريقة مباشرة، سواء كان توظيف الإيجاز، في شكله الشائع، القائم على التركيز على أهم التفاصيل، أو كان في شكله التأثيري، القائم على إخفاء أو حذف بعض التفاصيل المهمة، فإن هناك قاعدة أساسية ينبغي مراعاها، هي أن كل ما يحذف من تفاصيل، ينبغي أن يكون مفهوماً ضمناً، أو يُوحى بمعناه، ذلك أن عدم الالتزام بهذه القاعدة، قد ينتج عنه نوع من الغموض أو الإهام، أو يمثل نقصاً حقيقياً في تفاصيل الالزمة للسرد، فعملية الحذف أو الإخفاء، لا تمارس كهدف في حد ذاتها، لكنها تمارس لأهداف فنية، أو درامية محددة. ولذا التأسيس لمعنى الإيجاز في اللغة السينمائية، والقواعد التي تحكمه، فإن دراسته تتضمن التعريف بأنواع ثلاثة رئيسية له هي: الإيجاز الفني، والإيجاز الدرامي، والإيجاز لأسباب اجتماعية أو إنسانية أو رقابية.

الإيجاز الفني: ويقصد به ذلك النوع من إيجاز القائم على الطبيعة العامة للغة السينمائية، ويجرى من خلاله اختيار أهم التفاصيل والأزمنة القوية، مع حذف الأزمنة الضعيفة، والإيجاز بهذه الصورة يرتبط بطبيعة فن الفيلم، من حيث المرونة في تشكيل كل من عنصري الزمان والمكان الخاصين بالفيلم، بما يخدم السرد السينمائي، ومثل هذا النوع من الإيجاز يمكن تصوره مثلاً في وقائع

¹ - Metz, C. (). Le signifiant imaginaire: Psychanalyse et cinéma (Trans. by Said Benkrad). Casablanca, 2004

بسطة، كانتقال شخص من مكان إلى مكان آخر، ولا يهم في هذه الواقعة إلا التقرير بانتقاله بين مكابين، أي لا توجد تفاصيل مهمة أخرى، خلال المسافة الزمنية والمكانية بين نقطتي الانتقال¹.

الإيجاز الدرامي: ويقصد به ذلك النوع من الإيجاز، الذي تتطلبه دواعي البناء الروائي، من تأثيرات درامية، تتمثل في إيجاد التأكيد والتشويق والمجاجأة والإثارة والقلق والتوتر، وبعبارة أخرى فإن ذلك النوع من الإيجاز يعطي للمعاني الدرامية قوة تأثيرية، ويقدمها إلى المشاهد بأسلوب غير مباشر، حتى لا تفقد قوتها أو قيمتها إذا قدمت بأسلوب مباشر، أو صريح، كما يعتمد على إخفاء أو حذف تفاصيل، أو أجزاء منها، تكون مهمة في حد ذاتها عكس الإيجاز الفني، لكن هذا الحذف أو الإخفاء هو الذي يضفي عليها قوته تأثيرية يكون تأثيرها الكبير على المشاهد. ج. الإيجاز لأسباب اجتماعية، أو إنسانية، أو رقابية: ويقصد بما الإيجاز توظيفه، لتجنب التصوير المباشر لواقف القسوة والعنف والحوادث الأليمة، أو مشاهد المحرمات الاجتماعية، أو الأخلاقية، وتجنب التصوير المباشر مثل هذه المواقف قد يكون مرجعه بمحافاة اللذوق السليم، أو التقاليد الاجتماعية، أو أنها قد تؤدي الشعور الإنساني بشكل أو باخر، ومن ناحية أخرى فقد يكون هناك توقع باعتراض الرقابة عليها، وعدم

السماح بظهورها على الشاشة، وفي مثل هذه الحالات فإن الإيجاز يصبح الوسيلة الأساسية التي يتم توظيفها للإيحاء بالمعنى المراد، أو خلق الإحساس المتعلق به²

و يستخدم الإيجاز الدرامي بعدة أساليب وهي:

-أن يدور الحدث وراء عدد من قطع الديكور، بحيث تظهر لمحات منه فقط، فتصبح هذه اللمحات في مجموعها هي الأجزاء المكونة للحدث، على الرغم من إخفاء أجزاء مهمة أخرى منه.

-أن يظهر الحديث عن طريق الظلال المنعكسة على حائط الديكور

-أن يدور الحدث في مكان شبه مظلم، إلا من بعض البقع الضوئية المنتشرة في المكان، بحيث لا يظهر من الحدث إلا لمحات منه، نتيجة لحركة الشخصيات في المكان، أو عند مرورها هذه البقع

¹ بنكراد، سعيد ، السيميائيات، مفاهيمها وتطبيقاتها، المركز الثقافي العربي، 2006، ص. 211
²- ينظر، م.ن ، ص212

الضوئية، وقد يتم ذلك دف إخفاء تفاصيل معينة من الحدث، أو دف تحفيه.

- التعبير عن الحدث عن طريق جزء من جسم الإنسان، مثل انفراج يد شخص في سرعة وشده للتعبير عن طعنة قاتلة.

- إخفاء الحدث أو جزء منه وراء عنصر الديكور، بمعنى أن يلم المشاهد ببداية الحدث، ثم يخفي الجزء الرئيسي منه وراء أحد عناصر الديكور، سواء من خلال الحركة الفعلية للشخصية أو الشخصيات، بينما الكاميرا ثابتة في مكانها، أو تتحرك الكاميرا لإتباع حركة الشخصية حتى يليدو عنصر من الديكور، وكأنه يدخل مجال الرؤيا بطريقة طبيعية، وتتوقف الكاميرا مرکزة عليه.

- توظيف حركة الكاميرا للإيحاء بالحدث، وذلك عندما تتحرك الكاميرا من أمام العنصر الرئيسي في الحدث متعددة عنه، لتدعو المشاهد إلى استنتاج ما يدور خارج الكادر، قد تنتهي الحركة في بعض الأحيان بالتركيز على رمز يجسد المعنى المراد إيصاله للمشاهد.

2/ الرمز: اكتسب الرمز السينمائي أهمية خاصة، كأحد دعائم اللغة السينمائية، التي تعتمد في تعبيرها على الصورة بالدرجة الأولى، للإيحاء بالمعاني المراد إيصالها إلى المشاهد، وذا المفهوم، فإن الإيجاز في واقع الأمر متعلق بنوع من الأشكال الرمزية في السينما، من حيث أن أسلوب الإيجاز القائم على الحذف أو الإخفاء لواقعه أو شيء ما، يتبعه بالضرورة أو يرتبط به نوع من الإيحاء الرمزي بحدوث الواقع، أو وجود معنى ماجرى حذفه، أو إخفاؤه كلياً أو جزئياً.¹

إلا أن الرمز السينمائي بمعناه الدقيق، لا يقوم على الحذف أو الإخفاء، بل يستمد وجوده مما هو ظاهر في الصورة، وفكرة الرمز في الصورة السينمائية، ذا المعنى، تقوم على قدرة الصورة في احتواها على مضمونين في آن واحد، أحدهما ظاهر أو مباشر، بينما الآخر مستتر أو غير مباشر، بعبارة أخرى فإن الصورة السينمائية بجانب تقديمها إلى المشاهد بمعناها البسيط المباشر، فإما يمكن تحميلها في الوقت نفسه بمعنى أعمق وغير مباشر، بحيث يشعر المشاهد بوجود آفاق أخرى وراءها غير ظاهرة، فيصبح المعنى المباشر البسيط مثلاً لما قد يسمى بالبعد الأول، بينما يمثل المعنى الآخر غير

¹بنكراد، سعيد، م.س، ص212

المباشر(الأعمق)، ما قد يسمى بالبعد الثاني، فالرمز السينمائي بمعناه الدقيق، يهدف إلى التأثير في المشاهد، عن طريق الإيحاء له بمعنى أعمق من المعنى المباشر البسيط للصورة، وبعبارة أخرى فإن الصورة تقدم معناها البسيط في بعدها الأول، إضافة إلى ما تضمنه من بمعنى رمزي غير مباشر، في بعدها الثاني.¹

فتوظيف الرمز السينمائي لا يعد هدفا في حد ذاته، أو أمرا يمكن ممارسته بلا قيود أو حدود، بل هو يوظف لضرورة فنية محددة، وفي ظروف خاصة، لأن المعنى الرمزي يتطلب دائما قدرًا من المشاركة الذهنية من جانب المشاهد، و في غياب هذه المشاركة فإن الرمز المستخدم لا ينتج أثره .

و يتوقف وصول المعنى الرمزي إلى المشاهد، على تفاعل عدد من العناصر ترتبط بتكون المشاهد مثل: درجة الحساسية، أو الذكاء، أو التصور لديه، البيئة الاجتماعية أو القومية، المستوى الثقافي، الأيديولوجية والمعتقدات، خبرات الحياة وتجاربها.

و يتمثل الشكل العام للاستخدامات الرمزية في نوعين هما الاستعارة الرمزية، والمعنى الرمزي، وسيتم توضيحها فيما يلي:

الاستعارة الرمزية: تقوم الاستعارة الرمزية الناتجة عن تتابع لقطتين، على تشابه أو تنافس شكل أو مضمون لقطة ما(القطة الأولى)، بشكل أو مضمون(القطة التالية)، بحيث ينبع المعنى الرمزي من التماثل بين معنى اللقطتين، أو من التناقض بينهما .²

- ويقسم مارسيل مارتن في كتابه "اللغة السينمائية" الاستعارة الرمزية إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:

الاستعارة التشكيلية: ويقصد بها تلك التي تقوم على تشابه أو تناقض بين اللقطتين موضوع الاستعارة، وذلك من حيث الشكل الخاص بكل منها.³

¹ بنكراد، سعيد م.س، ص218

² غزال، محمد. اللغة السينمائية: الصورة، البنية، الدلالة. منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، 2002، ص. 109

³ ينظر، مارتن، مارسيل ، م.س. ص. 144

الاستعارة الدرامية: إذا نظرنا إلى الاستعارة التشكيلية، على أنها توظف كنوع من التعليق على صفة أو وضع شيء ما، فإن الاستعارة الدرامية تؤدي دوراً أكبر من ذلك، لأنها تؤدي دوراً تفسيرياً في الدراما، و هو دور يتجاوز التشبيه أو التناقض الشكلي فقط بين شيئاً أو عنصرين، ولتوسيع المقصود بالاستعارة الدرامية، نسوق مثلاً شهيراً يعد من الأمثلة الرائدة في هذا المجال، وهو من فيلم "الإضراب" لـ لايزانشتين حيث ترى لقطة للعمال بينما يطلق عليهم الجيش القيصري نيرانه الرشاشة، ثم تتبعها لقطة المجزرة المحتوية على حيوانات المذبوحة، فتتوظف اللقطتين بهذه الكيفية، أراد به أن يرمي إلى معانٍ تتعلق بصلب دراما الفيلم، وهي إيجاد نوع من التشابه بين الصورتين.

الاستعارة الإيديولوجية: تمثل نوعاً أعمق من الاستعارة الدرامية، حيث تحمل غالباً وجهة نظر فلسفية أو فكرية، تتجاوز مضمون الدراما نفسها، لتتوحى بمعانٍ رمزية تتعلق بالحياة، أو الإنسان عموماً، أو معتقدات معينة، أو وجهة نظر شخصية يضيفها كاتب السيناريو أو المخرج على صورة معينة*.

المعنى الرمزي: يمثل الرمز الناتج من اللقطة الواحدة، أو الوحدة الواحدة، مستوىً أعمق من رمز الناتج من الاستعارة، أو التورية الناتجة من تتابع لقطتين، و سبب ذلك أن تتابع اللقطتين، قد يشعر المشاهد بأنه يتلقى معنى رمزاً مصنوعاً، يشعره بوجود شخصية المخرج، بينما في حالة الرمز الناتج من اللقطة الواحدة، يشعر المشاهد بأنه يشارك مشاركة إيجابية في استخلاص المعنى الرمزي ، وبعبارة أدق فإن المشاهد في حالة الاستعارة الرمزية يشعر كما لو أن المخرج يوجه فكره ومشاعره توجيهها محدداً، بينما في حالة رمز اللقطة الواحدة، أو الوحدة الواحدة، يشعر بأنه هو الذي يكتشف المعنى الرمزي بنفسه و ينتفع المعنى الرمزي في اللقطة، أو الوحدة، نتيجة لتفاعل عنصريهما، سواء بالتشابه (التماثل)، أو بالتناقض (المفارقة)، وذلك لأن يربط المشاهد بينهما فيدرك

* - يصنف مارسيل مارتن في كتابه "اللغة السينمائية" الاستعارة الرمزية إلى ثلاثة أنواع رئيسية، من بينها الاستعارة التشكيلية، التي تقوم على التشابه أو التناقض بين لقطتين من حيث الشكل البصري، مثل التكوين، الخطوط، الألوان، أو زوايا التصوير. ولا تهدف هذه الاستعارة إلى خلق معنى مباشر، بل تسعى إلى توليد دلالة رمزية ناتجة عن العلاقة الشكلية بين الصورتين، بحيث يستشعر المشاهد وجود بعد دلالي أعمق خلف هذا التشابه أو التناقض. وتعُد الاستعارة التشكيلية وسيلة فعالة للتغيير غير المباشر، حيث يستمد الرمز معناه من التكوين البصري للصورة السينمائية، لا من محتواها الواضح فقط . - مارسيل مارتن، م.س، ص 58

الرمز الكامن في الصورة، وإدراك المشاهد لهذا المعنى يتوقف على درجة التصور أو الذكاء، أو على مستوى الفكر والخبرة، و الرمز مثل الاستعارة الرمزية يمكن تقسيمه إلى قسمين¹ ، هي:

الرمز التشكيلي: هو الرمز الذي ينتج التماثل، أو التناقض الشكلي، بين عنصرين في الصورة، أو بين عناصر موجودة فيها، بينما يستحضر ذهن المشاهد العنصر الآخر، معنى أن تحتوي اللقطة، أو المشهد على تكوين أو تشكيل لشيء ما أو حركة، فيرتبط ذلك بتكوين أو شكل لعنصر آخر موجود في الصورة نفسها، فيوحي هذا الارتباط بمعنى رمزي معين، أو أن يذكر تكوين أو شكل العنصر الموجود في الصورة بتكوين أو شكل عنصر آخر سبق وروده في سياق الروائي، أو يتعلق بخبرتنا في الحياة، أو يوحي بمعنى رمزي أعمق من معنى البسيط الماثل في الصورة².

الرمز التشكيلي: هو الرمز الذي ينتج التماثل، أو التناقض الشكلي، بين عنصرين في الصورة، أو بين عناصر موجودة فيها، بينما يستحضر ذهن المشاهد العنصر الآخر، معنى أن تحتوي اللقطة، أو المشهد على تكوين أو تشكيل لشيء ما أو حركة، فيرتبط ذلك بتكوين أو شكل لعنصر آخر موجود في الصورة نفسها، فيوحي هذا الارتباط بمعنى رمزي معين، أو أن يذكر تكوين أو شكل العنصر الموجود في الصورة بتكوين أو شكل عنصر آخر سبق وروده في سياق الروائي، أو يتعلق بخبرتنا في الحياة، أو يوحي بمعنى رمزي أعمق من معنى البسيط الماثل في الصورة³.

الرمز الدرامي: إن أهم ما يميز الرمز الدرامي عن الرمز التشكيلي، هو أنه يلعب دوراً رئيسياً في تطور الحدث الدرامي وتفسيره، فإذا كان الرمز التشكيلي يعمل على المعنى وتعديقه بشكل رمزي، فإن الرمز درامي ينقل إلى المشاهد، أو يشرح له، معنى ما يفسر الموقف، أو يدفع الحدث إلى الأمام، أو يوحي بما قد يحدث مستقبلاً. الرمز الأيديولوجي: يعبر الرمز الأيديولوجي عن معانٍ أكثر عمقاً، حيث تبرز أساساً وجهة نظر السينمائي، إزاء معنى إنساني أو خلقي، كما تتصف بنظرة شمولية تتعلق بالحياة عموماً، أو بمعنى له دلالة في خبرة الإنسانية.⁴

¹- مارسيل مارتن، م.س، ص 63

²- م.س _ينظر_ مارسيل مارتن _اللغة السينمائية_ ص 64

³- م، ص 65

⁴- م، ص 66

المبحث الثالث : اللغة البصرية في السينما الصامتة وتطورها مع وولوج الصوت والتكنولوجيا الحديثة.

شهدت بدايات السينما منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى أواخر عشرينات القرن الماضي ما يُعرف بعصر السينما الصامتة ورغم غياب الصوت المنطوق إلا أن هذه المرحلة افرزت لغة بصرية غنية وفعالة استطاعت نقل المعاني وإثارة العواطف. وبناء حكايات وقصص بصرية دون الحاجة إلى الحوار. لأن فهم هذه اللغة يشكل حجر الأساس لدراسة تطور الفن السينمائي بوصفه وسيلة تعبير بصرية مستقلة. في غياب الصوت اعتمد المخرجون على الصورة كوسيلة أولى وأخيرة لنقل الأفكار والمشاعر وقد تطلب ذلك توظيف عناصر مثل التكوين البصري. الإضاءة. زوايا التصوير حركة الكاميرا. التتابع الزمني للمشاهد بطريقة مدرستة للغاية. فعلى سبيل المثال أستخدم المخرج الألماني "فريديريش مورناو"^{*}. الضلال والإضاءة الحادة في الأفلام التعبيرية الألمانية كوسيلة لتعبير عن الحالة النفسية للشخصيات كما في فيلم Nosferatu 1922 حيث بات الضوء أداة دلالية لنقل أهمية عن الحركة أو الإيماء. وبالنسبة للإيماءات والحركة كانت بدليل فعال للحوار. وذلك كما ذكرنا سابقاً لغياب الصوت أصبح الجسد هو وسيلة الممثل الأساسية في إيصال المعنى وقد تطورت أساليب الأداة الصامتة لتكون أكثر تعبيراً وبلاهة دون أن يسقط الفيلم في مبالغة المسرحية. ونلمس ذلك في الممثلين الرائدين آنذاك مثل شارلي شابلن وباستور كيتون اللذان اعتمدا على اقتصاد الحركة وتعابيرات الوجه الحقيقة والإيماءات المقننة لصياغة شخصيات معقدة وجذابة. كما أن قوة تقنية "التلويف"^{**}.

كانت أداة لغوية ووسيلة لتعبير عن المعنى وليس فقط لربط الزمني بين اللقطات. بحيث يرى المخرج السوفياتي "أيزنشتاين" من نظر مفهوم "الмонтаж الفكري"^{***} حيث رأى أن تركيب لقطتين مختلفتين يمكن أن ينتج معنى ثالثاً غير موجود. ومصطلح السينما الصامتة لا يعني بالمعنى الحرفي أنها كانت في

*- من أهم مخرجي الألمان في عصر السينما الصامتة اشتهر بتصويره لدراما النفسية

**- التلويف" المونتاج حالياً

***- هو نوع من المونتاج السينمائي يستخدم لخلق معنى جديد من خلال تركيب لقطتين أو أكثر لا ترتبطهما علاقة مباشرة في الواقع، لكن المشاهد عندما يراهما معاً يفهم فكرة أعمق أو أكثر تجريداً.

ابتكر هذا المفهوم المخرج السوفييتي سيرجي آيزنشتاين، الذي رأى أن تصادم الصور يخلق عند المشاهد أفكاراً أو معانٍ عقلية وفكرة جديدة، هذا مالصطلح مأخوذ من كتاب "مذكرات المخرج السينمائي" - سيرجي آيزنشتاين - 1/1/2019 الناشر المدى للنشر والتوزيع

تلك الفترة صامتة تماماً. فقد كانت العروض تتم غالباً بمرافقة فرقة موسيقية حية سواءً مع عازف بيانو منفرد أو أوركسترا صغيرة.

وقد استخدمت الموسيقى لتوجيه مشاعر الجمهور وتكثيف التأثير الدرامي للمشاهد وعلى الرغم من نقص الإمكانيات التقنية وذلك لطبيعة السينما فناً يعتمد على الحداثة في التقنيات.

حيث يعتبر التنوع الأسلوبى والابتكار الفنى أهم عامل لتحقيق خطاباً سينمائياً يصل بين الصورة والمشاهد. فمن خلال هذا تمكنت السينما الصامتة من صياغة لغة بصرية مستقلة جمعت بين التكوين البصري والأداء الجسدي والتوليف والموسيقى والنص المكتوب لتشكل معاً نظاماً تعبيرياً كاملاً. ورغم البداية المتواضعة للغة البصرية في السينما فقد وضعت أساس التعبير السينمائي الحديث وما زال تأثيرها معتمداً حتى اليوم في الكثير من التجارب الفنية والسينمائية المعاصرة ومع وولوج الصوت للفيلم والتطور التكنولوجي شهدت السينما منذ نشأتها تحولات جذرية في بنيتها التعبيرية وتقنياتها السردية.

حيث شهدت نقطة تحول محورية مع دخول الصوت ثم لاحقاً مع التطور التكنولوجي السريع¹

وكما تطرق البحث سابقاً إلى اللغة البصرية في السينما في ترتكز على التوليف والتعبير الجسدي للممثلين. الرموز البصرية لنقل الاحاسيس والذي أدى إلى قدرة السينما الصامتة على التعبير عن التعقييدات دون الحاجة إلى الحوار. لكن مع ظهور فيلم *the jazz singer* (1927) الذي يعتبر أو فيلم ناطق جزئياً. والذي قلب موازين التعبير السينمائي. أصبح بإمكان الشخصيات أن تتكلم وأن تدمج الموسيقى التصويرية والمؤثرات السمعية بشكل متزامن مع الصورة مما أضاف بعدها جديداً للواقعية والدراما. غير أن وولوج الصوت لم يكن أمراً هيناً فقد تطلب ذلك تغيرات جذرية في أسلوب التمثيل. توزيع المشاهد وحتى في موقع التصوير التي باتت بحاجة إلى عزل صوتي وهنا تراجعت بعض تقنيات التعبير الجسدي المبالغ لصالح الأداء الطبيعي كما تأثر إيقاع العام للفيلم بتزامن الصوت مع الصورة. كما أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور الكاميرا الرقمية وبرامج المونتاج المتقدمة

1 - ينظر: آيزنشتاين، سيرجي. فن المونتاج. ترجمة سعد الدين كلبي. دمشق: وزارة الثقافة السورية 1990

وتكنولوجيا المؤثرات البصرية (VFX)^{*}. إلى إحداث فرق في طريقة إنتاج الأفلام وبالتالي في اللغة السينمائية ذاتها ومن أبرز التحولات¹:

1/-تطور تقنيات السرد ساعدت المؤثرات والتكنولوجيا الرقمية على تطوير أنماط السرد غير تقليدية مثل السرد الغير خطى²

2/-تفاعل الصوت مع الصورة بحيث بات الصوت دور مركزي ليس فقط كوسيلة إيصال أو مؤثرة بل كعنصر درامي مستقل يوجه المشاهد و يؤثر في إيقاع السرد السينمائي.

ما نتج عن هذه التحولات. تكامل عناصر الصورة والصوت وظهور لغة بصرية سينمائية جديدة تتميز بالдинاميكية والانفتاح على أنماط فنية وتقنية متعددة وأصبح الإبداع في المجال السينمائي لا يقتصر على التمثيل يشمل أيضا معالجة الصورة. هندسة الصوت. وإبداع المؤثرات.

فاللغة البصرية السينمائية المعاصرة أصبحت هجينه تمزج بين ما هو تقني وفيما يتطلب من المخرج فهما عميقا لكل الأدوات المتاحة. كما يتطلب من المتلقي وعيًا جديدا لتفسير هذه اللغة متعددة الأبعاد.³

^{*} المؤثرات البصرية "Visual Effects".

¹ بوك، باميلا. لغة السينما. ترجمة: حسام الخطيب. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2001، ص 54

² ينظر- شلحت، بشار إبراهيم. جماليات الصورة السينمائية ص . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات، 2008

³ ينظر م.ن ، ص 65

الفصل الثاني الوحدات التعبيرية في السينما

المبحث الأول: عناصر الوحدات التعبيرية في الفيلم السينمائي .

تعتبر عناصر الوحدات التعبيرية في السينما المكون الأساسي للفيلم الذي يتم تصويره دفعة واحدة، حيث يلعب وضع الكاميرا و اختيار الزاوية المناسبة للتصوير وحجم اللقطة دوراً مهماً في خلق الدلالة في الفيلم ، وسوف نتطرق في هذا العنصر إلى وحدتين رئيسيتين للغة السينمائية وبدونها لا معنى للفيلم، و هما الوحدات التعبيرية والوحدات الصوتية الدالة للغة السينمائية، بالإضافة إلى وحدة البيانات المكتوبة التي تدخل ضمن عناصر اللغة السينمائية.

1/الوحدات التعبيرية للغة السينمائية: وتنقسم إلى قسمين: الأوضاع الخاصة وتشتمل على أحجام اللقطات وزوايا التصوير وحركات الكاميرا وأخرى غير خاصة.

أولاً: الأوضاع الخاصة:

أ/ اللقطة وأنواعها:

مفهوم اللقطة: تعرف اللقطات السينمائية أنها ما ينتج عن تشغيل الكاميرا دفعة واحدة، أي ما تراه العين منذ لحظة أن تدار الكاميرا، إلى أن توقف ويتم الانتقال بين اللقطات وتوظيفها الماهر لأغراض أخرى بواسطة التوليف وتكتسي اللقطة أهمية كبيرة بما أنها الوحدة الأساسية في تكوين وحدة النص الفيلمي؛ على اعتبار أن الفيلم في حد ذاته هو تتابع اللقطات، فهي صورة محملة بفكرة أو إحساس سجلت بين لحظتي تشغيل وإيقاف آلة الكاميرا وباعتبارها الحد الأدنى الفيلمي حسب "ميتر"، فإن فكرة اللقطة كانت دائماً محل خلاف، فيعرفها "ميتر" بـ ما حدث زاوية وحقل، حدث لمضمونه، زاوية لتموضع الكاميرا، وحقل للمساحة المؤطرة. ويعرفها "اينشتين" ببساطة بـ ما قطعة قابلة للتلاعب، بعض النظر عن الحجم وتوسيع العناصر التشكيلية التقليدية كالإضاءة، والصوت، والحركة وبشكل عام كل تلك المبادئ الحساسة التي تجتمع في أساسيات قابلة للتلاعب بها.¹

كما يرى "اينشتين" أن هناك مجموعة مؤشرات لا مائية تعرف اللقطة إضافة لما هو معروف حدث، وزاوية وحقل، هذه المؤشرات هي مثلا الإيقاع الداخلي أو العلاقة مع اللقطات الأخرى، تقدم إذن المفهوم الأوسع للقطة بـ أنها داخل سياق ذي معنى محدد داخل المونتاج. سنعرف اللقطة المصورة باللقطات المختلفة

¹- يتر، كريستيان. السينما: اللغة والدلالة، ترجمة: مجيد خليل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2000، ص 45

الفصل الثاني الوحدات التعبيرية في السينما

للصورة التي نستعملها لتغطية عمل مشهد، عادة تعرف اللقطة المصورة في أوروبا بثلاثة أرقام، مثلاً 57-56-5، حيث يكون الرقم الأول هو رقم المشهد، والثاني هو رقم اللقطة في هذا المشهد، والثالث هو اللقطة، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فعادة تدعى اللقطة برقم واحد فقط، واللقطة المصورة عادة تقطع في المونتاج.¹

-أنواع اللقطة: تمتلك اللقطة عدة أنواع وأحجام تختلف الغايات المنشودة من السرد الفيلمي.

-اللقطة العامة: هي اللقطة التي تظهر للمشاهد أكبر قسم من المنظور "المنظور"، ومن ثم فإن استخدامها يرتبط بمنى الحاجة إلى اطلاع المشاهد على المنظر بأكمله، وبيان العلاقة التي تربط بين أجزاء المختلفة، ولهذا فإن اللقطة العامة تستخدم كلقطات افتتاحية أو تأسيسية.²

- اللقطة الجامعة: تشمل الموضوع وجاء من فضائه تصوير مجموعة من الأشخاص جالسين في جزء من قاعة الدرس.³

- اللقطة البعيدة جداً: هي اللقطة المستخدمة في توضيح المكان العام لأحداث الفيلم، وتكون بذلك لقطة بنائية، يتم استخدامها غالباً لاحتواء عناصر كثيرة ومتنوعة وتوضيح تفاصيل وجزئيات قد تلقي الضوء على القيمة الكلية للقطة.⁴

-اللقطة المتوسطة: حسب كتابات التعريف الأمريكية أن اللقطة المتوسطة المفتوحة، هي تلك التي تقطع الشكل البشري حتى الركبتين، ولكن في أوروبا تسمى باللقطة الأمريكية، أو لقطة الثلاثة أرباع.

وهي اللقطة التي تبدأ بالنسبة للإنسان من الخصر إلى أعلى الرأس، (مع ترك مسافة مناسبة فوق الرأس) وهي تقع بين اللقطة القرية واللقطة الطويلة، وتكون أهمية اللقطات المتوسطة في أنها تعتبر لقطة وظيفية، أي تؤدي وظيفة الانتقال من لقطة طويلة إلى لقطة قرية، لأننا لا يمكننا الانتقال من لقطات طويلة إلى لقطات قرية دون استخدام لقطة متوسطة إلا في حالات قليلة، فالانتقال دون المرور بها يؤدي إلى تشتيت المشاهد وتحدث له عدم التركيز.⁵

اللقطة متوسطة قرية: هي اللقطة التي تصور شخصاً من صدره حتى أعلى رأسه، أي أن الحد السفلي للكادر يقطع أسفل الذراع أو أسفل جيب الصدر بالنسبة للذكر، أو بروز الصدر بالنسبة للأنثى، وتظهر

¹ أينشتاين، سيرجي. *فن المونتاج السينمائي*- 64 . ترجمة: مجد كامل القليوبي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 1999 ، ص 61

² ينظر: أحمد يوسف، *جماليات الصورة السينمائية*، دار الهلال، القاهرة، 2002، ص. 45

³ م.ن ، ص 45

⁴ م.ن، ص ن

⁵ ينظر: محمد عبيد، *اللغة السينمائية*، دار النهضة العربية، بيروت، 1998، ص. 67

تعابيرات الوجه هنا طاغية وعينا الشخص بارزان، كما أن درجة لون البشرة يمكن تمييزها، وفيها يظهر نحو 63.5% من العنصر الرئيسي.

اللقطة قريبة: هي التي تصور من أكتافه حتى رأسه، أي أن الحد السفلي للkadar يقطع جذع الشخص المراد تصويره في المنطقة من فوق مفصل الذراع إلى أسفل الفم، بحيث يظهر شيء من كتف الشخص.¹

والخاصية الرئيسية لها أنها تنقل المشاهدين في محاولة لتقريبهم من الشخص أو الشيء المطلوب التركيز عليه مع استبعاد البيئة المحيطة به خارج حدود الصورة، وبيان ردة فعل الممثل، وذلك على عكس المسرح عندما يريد الممثل إظهار ردة فعله سوف تكون مبالغ فيها أمام الكاميرا، وخصوصاً في اللقطة القريبة فمهما تها التركيز على ردة فعل الممثل أياً كانت، ومن أجل المزيد من إثارة الاهتمام بالجانب المرئي أو لتصعيد الاهتمام بالجانب الدرامي، يحتاج المخرج إلى تصوير عدد من اللقطات القريبة حتى ينقل المشاهدين قريباً من مركز الأحداث، ويمكنه ذلك إما بالتقدم بالآلة التصوير تدريجياً تجاه الحدث، أو بأن تبقى آلة التصوير كما هي، ويكتفي بتحريك أجزاء العدسة، أو الحركة الأمامية أوخلفية للكاميرا عن طريق حركة السيناريو للأمام أو للخلف حتى يتم الوصول إلى اللقطة القريبة.

اللقطة القريبة جداً: هي التي تصور جزءاً تفصيلياً من اللقطة القريبة، وفيها يقطع الحد العلمي للkadar فوق حاجي الشخص المراد تصويره، ويقطع الحد السفلي عادة فوق الذقن، ولذلك يمكن رؤية جلد البشرة بوضوح، بما فيها من عيوب، وأي حركة عموماً من الشخص الذي يتم تصويره، مهما كانت طفيفة تصبح هائلة على الشاشة، وهذه اللقطة القريبة جداً بحيث لا يمكن استخدامها سوى في المواقف العاطفية أو الشعورية، مثل مشهد حب أو عنف.²

لقطة شديدة القرب (تفصيلية قصوى): وتركز على جزء معين من مكونات موضوع التصوير، لأن تركيز مثلاً على العينين أو الأنف، وعموماً فإن مشاكل هذه اللقطة ربما كانت أكثر من الفرص التي تتيحها، وإن استخدمت بشكل غير سليم فإنها تضلل المشاهد، إذ تعزل جزءاً من الشخص المراد تصويره كلياً، وقد تظهر الشخصية على أنها شريرة وعدوانية³

إن مجموع اللقطات التي يمكن الحصول عليها باتجاهات وأبعاد مختلفة، لابد من ملاحظتها في النهاية كجزء من التتابع العام تتبع الجو، وتتابع الفكرة، أو الذي يمكن المشاهدين من إدراك النقاط الرئيسية في المشهد ومن

¹ محمد عبيد، م س، ص 69

² م ن، ص 70

³ ينظر عبد الله بدر، فن السينما والتعبير البصري، مركز دراسات الفن، الجزائر، 2010، ص. 82

ربطها بال نقاط التي تعرضها المشاهد الأخرى، إن هذا التتابع للأحساس هو الذي يكسب بناء الفيلم السينمائي قوته، فيجب تخطيط تتابع الاتجاه جيداً إذا كان العمل يتضمن حركة متصلة خلال عدد من الأماكن المتالية، كما يجب التخطيط الجيد لعملية انتقاء الأبعاد المختلفة المبتكرة للقطات، وكل هذه العملية تتم من خلال مرحلة المونتاج.

وهي كذلك الاقتراب الأشد الذي يصور موضوع أو شخصية ، كما يعرف باسمه بأنه يحاول تضييق أو تأثير تفاصيل واقعية، ندبة في وجه بشري أو مفتاح الباب لغرفة، أو خط صغير في عين مجرم كما حصل في براءة وشباب الغريب هتشكوا وحتى تستطيع تصوير بعض هذه التفاصيل الصغيرة جدا علينا استخدام عدسة ماקרו .

لقطة الجزء الكبير: وهي التي تتولى تقديم جزء مهم من الديكور مكان، زمان، جو، شخصيات، ظروف عامة، يسمح لنا بمشاهدة منظر واحد اجتماعياً أو سياسياً مثل تصوير المظاهرات والحركات الكبرى وتوظف بغض النظر عن العزلة أو القلق أو الحرب أو عندما توضح شخصية أو بعض الشخصيات في فضاء طبيعي رحب¹.

لقطة الجزء الصغير: هي التي لا تؤطر إلا جزءاً من الديكور بحيث تسمح بإبراز الشخصيات التي يمكن لنا أن نميز بعضها عن بعض، وتستخدم هذه اللقطة لتقديم الشخصية في وسط درامي جديد وتحسّد غالباً في مشاهد المشاجرات².

اللقطة الأمريكية: وهي التي تصور الشخصية من الرأس إلى منتصف الفخذين، قصد إبراز فعلها وحركتها وسميت بهذا الاسم لأنها تمكن المתרجع من مشاهدة المدرس الذي يعلقه رعاة البقر على أحزمتهم أثناء القتال والمعارك³.

لقطة المجال ضد المجال: يستعمل هذا النوع أثناء إجراء الحوار في اللقطة بين اثنين أو جماعة فتلقط صورة صدرية مثلاً للمتكلم وفي المقابل تلتقط الأجزاء الخلفية للمسمع كظهوره أو جزء من ظهره أو جانبه أو جانب رأسه⁴.

¹- محمد أيمن بوجراره: لقطة الجزء الكبير، توظيفها الفني والجمالي في الأفلام ، مذكرة ماجستير ، جامعة بسكرة، الجزائر، 2023، ص. 315

² ينظر ، عبد الله بدر ، م.س ، ص 84

³ ينظر ، م.ن ، ص 88

⁴ ينظر ، م.ن ، ص 89

لقطة المحال وضد المحال: يستعمل هذا النوع أثناء إجراء الحوار في اللقطة بين اثنين أو جماعة فتلتقط صورة صدرية مثلاً للمتكلم وفي المقابل تلتقط الأجزاء الخلفية للمسمع كظهيره أو جزء من ظهره أو جانبه أو جانب رأسه.¹

ب/حركات الكاميرا:

للكاميرا حركات تختلف دلالتها ووظائفها حسب تنوعها واختلافها، فيما يلي سنوضح الرؤية حول حركات الكاميرا التي يتم توظيفها في تصوير الفيلم السينمائي وتعود حركة الكاميرا تاريخياً إلى :

اكتشاف "بروميو" مصادفة وهو أحد مصوري "لومير" في عام 1896، بينما كان يقوم بجولة في جندول في فينيسيا التأثير الرائع الذي ينبع عن التصوير بالكاميرا في حالة الحركة، كان هذا هو الترافلينغ الأول في تاريخ السينما.

أصبحت الكاميرا ليست جثة هامدة، بل لها حركتها التي أضافت لهذه اللغة الوليدة حيوية وحياة، ولقد أثارت هذه اللقطة الإعجاب وإنحازاً عظيماً في وقتها، ولكن لم تلفت النظر لأهمية ديناميكية حركة الكاميرا، كما أن "حوج ميليس" الفرنسي يرجع إليه الفضل في تقديم حركة الكاميرا إلى الأمام واقترانها بالشيء، فمن المعروف أنه في هذه المرحلة البكر كانت الكاميرا ثابتة مكاماً تسجل ما يدور أمامها فقط ولا تتحرك، وببدأ منذ بدايات تصنيع أدوات لحركة الكاميرا، أهمها الحوامل ذات الرأس المتحرك التي تصنع الحركة الأفقية والرأسية في الولايات المتحدة أو في أوروبا، حيث أصبحت مؤسسة وليدة في فرنسا تسمى (شارل باتيه) تصنع الأدوات السينمائية والكاميرا والحوامل وتبيع، كذلك أدوات للحركة وهو ما نطلق عليه في بلادنا (الشاربيو)، أي تركب الكاميرات على منصة منخفضة، لها عجلة تسير على قضبان حديدية متوازنة إلى الاتجاه الذي توجه إليه² وتعتبر حركة الكاميرا وسيلة للتعبير مثل الصورة ذاتها، يتم التفكير لها عادة ضمن مجمل مادة المضمون، وتأخذ عدة أشكال هي:

- حركة التنقل أو الترافلينغ (travelling)

هي حركة تتنقل فيها الكاميرا داخل الديكور نحو الأمام أو إلى الخلف، أو بصفة مائلة أو جانبية، أو بشكل دائري، أو نصف دائري، معبقاء محورها ثابتاً بواسطة الترافلينغ الأمامي فتقرب من الشخص أو المكان الذي يكون مسرحاً للنقطة أو المشهد، أما أثناء الخلفي فتبعد بغرض كشف النقاب عن منظر أو ديكور ما، أو

¹ينظر، عبد الله بدر، م.س، ص 89

² صبري حافظ، السينما كفن حديث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1998، ص. 74

نوع امال ونمده، وهذه المتابعة الخلفية هي أسلوب بغرض كشف النقاب عن منظر أو ديكور ما، أو نوسع امال ونمده، وهذه المتابعة الخلفية هي أسلوب مثلا، أما ترافلينغ المرافقة فيقوم بتتبع تحرك شخصية ما، أو شيء متحرك، في حين يصف الترافلينغ الجانبي بشكل جانبي ديكور معين أو حركة، ويمكن أن يكون بشكل عمودي أو أفقي أو دائري.

ويمكن أن يتم إنجاز الترافلينغ عامة عن طريق:

استعمال عربة: موضوعة فوق سكة، يدفعها تقني متخصص، وهي عملية تتطلب تنسيقاً كبيراً للحركات بين التقني ومدير التصوير والممثلين¹

بواسطة اليد: لا يمكن تحقيق الترافلينغ إلا عن طريق التعود والمراس، ولا يمكن أن يكون طويلاً جداً، مكنت آلات التصوير الخفيفة المحمولة باليد المخرجين من الدخول والخروج إلى الأماكن بمرونة أكبر، حيث استخدمت هذه الكاميرات في الأصل من قبل الوثائقيين لتمكنهم من التصوير في جميع الأماكن تقريباً، وقد أصبحت تقنية "steady-Cam" تسمح بإنجاز الترافلينغ بطريقة يدوية (بواسطة الكاميرا المحمولة) بدون ارتجاج وبشكل طويل أكثر، وتقوم هذه التقنية أساساً على تثبيت نظام يمنع الكاميرا من الاهتزاز رغم تحرك مدير التصوير².

- بواسطة السيارة: حيث يتم تثبيت الكاميرا على سيارة بعد أن يتم التخلص من الأبواب والزجاج الخلفي والأمامي، ولا يجب الإفراط أو التفريط في السرعة، يمكن في بعض الأحيان استعمال السيارة-الترافلينغ وهي مسطحة، حيث يمكن أن يصعد فوقها مؤطر الصورة والمخرج والسكربيت ومهندس الصوت ومساعد مدير التصوير، وهذه هي الطريقة المثلث لإنجاز الترافلينغ السيارة، فيمكن الاستعanaة بسيارات الأطفال والمصاعد وقاطرات الشحن بالمعامل خاصة في الأماكن التي يستحيل فيها دخول السيارات الخاصة بالترافلينغ.³

بالإضافة إلى:

حركة الزوم (ZOOM): وتسمى أيضاً الترافلينغ البصري (traveling optique) وتحقق بواسطة عدسة تسمى "الزوم" دون تنقل الكاميرا، يتم استعمال الزووم عندما لا تتبع أرضية حلبة التصوير استعمال السكة مثلاً، أو في حالة إنجاز الترافلينغ نحو الأعلى أو الأسفل، أو عندما تكون الحركة سريعة جداً.⁴

¹. علي أبو شادي، *اللغة السينمائية: فنون وأدوات التعبير بالصورة والصوت*، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2005، ص. 103

². م.ن، ص 103

³. م.ن، ص 104

⁴. ينظر- م.ن، ص 105

وتشتمل لقطات الزووم لعدة أسباب، فهي تقفز إلى داخل وخارج المشهد أسرع من أية عربة أو وسيلة نقل أثناء التصوير في موقع مزدحمة، ويمكن استخدام عدسة الزووم للتصوير من مسافات بعيدة، حيث تستطيع أن تنتقل في موقع تصوير واحد

وأيضاً نجد عدة أنواع أخرى للترافلينغ وهي:

— ترافلينغ دخول وخروج لدائرة الحدث الدرامي.

— ترافلينغ افانت باتجاه شخصية ثابتة.

— ترافلينغ رجعي انطلاقاً من موضوع ثابت.

— ترافلينغ لوصف مشهد الأسلوبية.

— ترافلينغ لمراقبة شخصية في حالة حركة.

الحركة البانورامية (panoramique): تظهر عناصر الصورة خلالها على شكل خطوط أفقية وهي

طريقة كانت تستخدم فيما مضى كوسيلة للوصول بين نقطتين متعاقبتين.

وهي الحركة التي تتحرك فيها الكاميرا حول محورها نفسه العمودي الأفقي أو كليهما، إما الحركة الأكثر سهولة للكاميرا يسهل فعلها بجهاز متواضع نسبياً بما أن الكاميرا لا تغير مكاناً فالأساليب البانورامية هي نسبياً محدودة.¹

الحركة الأفقية البانورامية: وفيها تتحرك الكاميرا أفقياً حول محورها يميناً أو يساراً، و تستخدم هذه الحركة لأغراض منها لمتابعة الموضوع المتحرك، أو لربط موضوعين أو حدفين وذلك لأهميتها لربطهما في لقطة واحدة، أو لخلق وجهة نظر لشخص بفحص منطقة ما بحثاً عن شيء محدد.

البانورامية العمودية: هي الحركة التي تتحرك فيها الكاميرا حول محورها العمودي حتى 360 درجة، إذا ما كان الرأس المثبت عليه يسمح بذلك بما أنه طبيعي أن يكون هذا الهاشم في التنوع 180 درجة فقط

البانورامية العمودية: هي الحركة التي تتحرك فيها الكاميرا حول محورها العمودي حتى 360 درجة، إذا ما كان الرأس المثبت عليه يسمح بذلك بما أنه طبيعي أن يكون هذا الهاشم في التنوع 180 درجة فقط

تدعى هذه الحركة الإنجليزية "tilt" في معارض للبانورامية الأفقية التي تسمى pan وهكذا أن down tilt أو up tilt سيكونان الاختيارين للبانورامية العمودية.

من مدى القريب إلى مدى بعيد (أو العكس) بسرعة وسهولة، كما يستخدم المخرجون لقطات الزووم كثيراً لشد أزر مادم، وإضفاء السرعة والتأنيم على مشاهدهم المكثفة.

¹ جمال محمد إبراهيم، السينما: اللغة والصورة والتقنية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2006، ص. 89

ـ بانورامية جامعة: الكاميرا لا تتحرك من مكاناً تقوم بحركة في المحور العمودي والأفقي، هذه الحركة عادة تستخدم قطريات حول الديكور ولتأطير الأحداث.

من الضروري توضيح أنه لعدم وجود تغيير لمكان الكاميرا فإن البانورامية تفتقد للتغيير في المنظور الذي تعرضه حركات أخرى مثل الترافلينغ الرافع، أو الكاميرا المحمولة على الكتف.

وتضاف إلى هذه الحركات التي تشكل نسيج الصورة السينمائية للفيلم السينمائي، العناصر التكميلية التي تصب في نفس الاتجاه:

ـ المجال والمجال المعاكس(le champ et le contre champ): في أفلام الدراما وغيرها يتم إظهار البطلين بشكل تناوبي، أو يتم تقسيم البطل أو الشيء الذي يراه بشكل متقابل ومتناوب على شاشة، وهي عملية يتم إنهازها أثناء عملية المونتاج مع التفكير فيها أثناء عميلة المونتاج مع التفكير فيها أثناء التصوير.

ـ عمق المجال(la profondeur du champ): هو المسافة الفاصلة بين نقطتين من حيث وضوح الصورة، إذا قمنا بوضع العدسة على بعد ثلاثة أمتار، فإن عمق المجال سيكون خمسين سنتيمتراً، ويرتبط عمق المجال بمسافة ضبط الصورة، فكلما كانت كبيرة كلما كان عمق اماً كبيراً كذلك، ولقياس عمق المجال، توجد طاولات مقسمة تتوفّر على أربعة أرجل متعددة مخصصة لهذه الغاية.

ج/زوايا التصوير:

إن الزاوية التي تختارها لتصوير غرض أو موضوع أو قضية، يمكن أن تستخدم كأداة هامة تؤثر تأثيراً مباشراً في مشاهدة وتشكيل موقفه ووجهة نظره وتجعله يوافق أو يرفض، يحب أو يكره لذلك يكون من ضروري وضع الكاميرا عند الارتفاع المناسب وأن نحدد هذا الارتفاع على ضوء المعنى الذي يسعى إلى إبرازه مثوباً، أي وجهة النظر التي نشاهد من خلالها الموضوع، ومهما يكن الأمر فإن ضبط زوايا التصوير يعد إجراء ضرورياً يخدم بناء المعنى في خطاب الصورة، وهو من هذا المنظور لا يقل أهمية عن حركة الكاميرا.

وتنقسم زوايا التصوير في تصوير السينمائي إلى ما يلي:

— زاوية مستوى النظر: توضع الكاميرا في هذه الحالة في مستوى منسوب عين الشخص العادي، وهي زاوية تمثل وجة النظر العادية، أي أن هذه الزاوية تقارب ارتفاع مستوى نظر الشخص، لذلك فهذه الرؤية ذات تأثير درامي محدود وتكون الكاميرا في هذه الحالة عديمة العاطفة وفي بعض الأحيان تقريرية.¹

— الزاوية العالية (زاوية الرؤية من أعلى): يكون مستوى اللقطة مأخوذة من هذه الزاوية فوق مستوى النظر، وللحصول على مثل هذه الزاوية يتم وضع الكاميرا في موضع مرتفع بالنسبة للشخص المراد تصويره، وفي هذه الحالة تنظر الكاميرا إلى أسفل، حيث يوجد الموضوع أو الشخص فيideo صغيراً أو تافهاً أو عديم القيمة، وإن كان شخصاً على وجه التحديد، فإن اللقطة مأخوذة من هذه الزاوية تشعرنا بضعفه وتقلل من أهميته، أي أن استخدامنا مثل هذه الزاوية يقلل من أهمية القضية المراد تصويرها.²

الزاوية المنخفضة (زاوية الرؤية من أسفل): للحصول على مثل هذه الزاوية توضع الكاميرا في موقع منخفض بالنسبة للشخص أو المكان أو الموضوع المراد تصويره، وتنげ الكاميرا من أسفل إلى أعلى، ومثل هذه الزاوية تعطي تأثيراً معاكساً للزاوية العالية، وعند استخدامنا مثل هذه الزاوية فإنه يتولد لدينا إحساس بأهمية الشخص أو المكان أو القضية المراد تصويرها، ومكانتها وموقعها المسيطر.³

— زاوية نظر الطائر: في مثل هذه الزاوية تكون الكاميرا في وضع عمودي تقريباً، حيث تتجه من أعلى إلى أسفل في مسقط رأسى ، بحيث يمكن الحصول على لقطات للأغراض التي تقع تحت الكاميرا مباشرةً، وتعتبر هذه الزاوية من أكثر الروايات تشويشاً، حيث يرى المشاهد اللقطة من وجة نظر أحد الأشخاص مشاركين في المشهد.⁴

— الزاوية المائلة: يمكن تنفيذها بوضع الكاميرا في وضع مائل مع توجيهها إلى أعلى أو إلى أسفل، ويتم ذلك عن طريق خفض إحدى أرجل حامل الكاميرا الثلاثي، ويظهر الشخص عند تصويره عن طريق هذه الزاوية كأنه على وشك السقوط إلى إحدى الجانبين، وتعتبر هذه الزاوية زاوية تلقت النظر، نظراً لغرابتها ولذلك فإن استخدامها يكون في حالات نادرة وقليلة، خاصة عند الرغبة في التعبير عن حالات ذهنية مفاجئة، كالتوتر والانتقال وعدم التوازن، وهذه الزاوية تعبر عن وجة نظر الشخص المشارك في مشهد.⁵

¹- بوردوبل، ديفيد، وكريستين تومسون. فن الفيلم ترجمة حسين الهنداوي، الطبعة الحادية عشرة، دار النشر بلومزبرى، 2017، ص. 214

² ينظر بوردوبل، ديفيد، وكريستين تومسون، م س، ص 214

³ م.ن، ص 215

⁴ م.ن، ص 215

⁵ م.ن، ص 215

و من هنا تتدخل زوايا التصوير مع حركات الكاميرا لإنتاج اللقطة، وهذا ما يبين أن العمل السينمائي أو التقنيات السينمائية المستخدمة في الفيلم السينمائي بصفة شاملة تسعى إلى تكملة بعضها البعض، لما لهم من أهمية بالغة في التعبير وإيصال الفكرة إلى جمهور المشاهد.

ثانياً: الأوضاع غير الخاصة:

أ/ الإضاءة: إن الإضاءة عنصر مهم في الإنتاج السينمائي؛ ولها جاذبية كبيرة، وتحتفل الإضاءة من مشهد إلى آخر داخل الفيلم السينمائي، ففي مشاهد الرومانسية تكون الإضاءة خافتة وجذابة، وتحتفل عنها في مشاهد الحزن، وهي أداة تعبيرية.

أ/ الإضاءة: إن الإضاءة عنصر مهم في الإنتاج السينمائي؛ ولها جاذبية كبيرة، وتحتفل الإضاءة من مشهد إلى آخر داخل الفيلم السينمائي، ففي مشاهد الرومانسية تكون الإضاءة خافتة وجذابة، وتحتفل عنها في مشاهد الحزن، وهي أداة تعبيرية.

- أنواع الإضاءة:

ـ الإضاءة الرئيسية: تعد مصدراً أساسياً لإضاءة الموضوع والمكان، بوضع كشاف أو عدة كشافات،¹ لإبراز الجو العام (l'atmosphère).

ـ الإضاءة التكميلية: تستعمل لملأ مساحات الظل المتبقة على الشخص.²

ـ الإضاءة الجانبية: يوضع الكشاف في جانب الموضوع من أجل تحديد بؤر اهتمام فيه.³

ـ الإضاءة الخلفية: يكون مصدر الضوء خلف الموضوع غير مواجه للكاميرا، وذلك لفصل موضوع التصوير عن الخلفية.⁴

ـ الإضاءة الأمامية: يتم وضع الإضاءة مقابل لوحة الممثل بمسافة معينة.⁵

ـ الإضاءة العلوية: يكون مصدر الضوء موجهاً نحو الموضوع من أعلى في خط أفقي.⁶

¹ بوردوبل، ديفيد، وطومسون، كريستين م س، ص. 124-

² م.ن، ص 125

³ م.ن، ص 125

⁴ م.ن، ص 125

⁵ م.ن، ص 126

⁶ م.ن، ص 126

الإضاءة السفلية: يتم تثبيت مصدر الإضاءة في أسفل الموضوع متوجها نحوه؛ وهذا من أجل تحديد الشخصية السلبية التي هي مصدر الخوف والرعب.

ب/فن الديكور: يرتبط مفهوم الديكور السينمائي بنوع المكان الذي نشاهده في اللقطة والذي يتحرك فيه الممثلون ويسكنون، وتدور فيه الأحداث والواقع مثل البيوت والفيلات، والمcafهي والأكواخ والصحراء، ويقوم المصور بنقل جزء من الديكور حسب مقتضيات مضمون اللقطة، ويصنف الديكور في عدة أنواع تتمثل في الديكور الطبيعي والديكور الاصطناعي الذي يتم بناؤه والديكور الافتراضي الذي يصمم بواسطة برنامج (after effect).

إن كل عمل سينمائي يحتاج إلى ديكور خاص بكل فيلم، حيث يقرب اللقطات من المشاهدين ويشعرهم بواقعية ذلك العمل الفني، كما أن هناك إمكانات أخرى مرتبطة بعنصر الديكور والتكون الداخلي للකادر وللقطة؛ من حيث الملابس والأشكال، فالخطوط الطويلة الرئيسية مثلاً توحى بالتحرر والذوق المنفرد، أما الخطوط الأفقية فتعطي إحساساً بالسکينة والتوازن النفسي، والخطوط المائلة تعطي إحساساً بعدم الثقة والاضطراب والقلق، وتلك الإمكانات المتاحة التي يستغلها المخرج لتحقيق أهداف معنوية، ليس لها قواعد وقوانين ثابتة، فكل مخرج أسلوبه المميز في استغلال تلك الإمكانات للتعبير عن الفكر وتدعميه.¹

ج/ الشخصيات: يتم وصف الشخصيات من الجانب الفيزيولوجي، فتذكر القامة، الوزن، اللون، الملامح العلامات التي تميزها، بالإضافة إلى تحديد جوانبها النفسية مثل العقد والانفعالات والغرائز، ويتم تصنيف الشخصيات حسب المقام الاجتماعي والمكانة داخل اجتماع، مثلاً طبقة الفلاحين، أو المهمشين، أو البرجوازيين، التي تختلف في أداء الأدوار وفي ملامحها ومهامها داخل البيئة التي تشغله، ولا تتشابه في الزي والسكن والحركة وال الحوار، ونجد شخصيات معرضة لرفض اجتماع آخر تتصف بالقبول الاجتماعي.

كما يحتوي السيناريو على أوصاف أخرى للشخصية تتعلق بالأشياء المفضلة لها، و حاجاتها وإشباعها مثل طلب الحماية والأمن، وكذلك مواهبها واهتمامها كحب المنافسة والمطالعة، وفي الواقع ليست الشخصية مجرد شخص ما فإنه هو أو هي وجهة نظر، انه فرد له موقف قوي و حاسم من الموضوع.²

د/ الموسيقى: تعرف الموسيقى سيميلوجياً بما ذلك النسيج الصوتي الذي تنظم وحداته على محور زمني، وذا تستقي الموسيقى دلالتها من تناغم إيقاعاتها.

¹ - بوردوبل، ديفيد، وطومسون، كريستين، م.س، ص 127
² م ن، ص 128

كما تستطيع الموسيقى أن تشيد المزاج أو الحالة النفسية والجو العام والنغمة السائدة، وهي تفید أيضاً كوسيلة انتقال بين اللقطات مثلما يحدث حين تستمر، بينما المنظر يتبدل إلى مكان أو زمان جديد.

ويؤدي أسلوب الموسيقى في أفلام عديدة مهمة التعبير عن الحقبة المصورة، ومع ذلك لا يقيـد مكان الموسيقى في الفيلم بدور خارج نطاق الحدث، ومن الممكن إدماجها في الحدث على يد ممثلة عندما ندير مفتاح راديو، أو تغـيـر، أو تعزف آلة موسيقية .

فالموسيقى ليست إضافة بسيطة إلى الصورة، ولكنها تستخدم في الفيلم لكونها أصبحت عنصراً من عناصر الفيلم السينمائي، منذ أن أصبح الفيلم ناطقاً بعد أن كان صامتاً، وهي تعبيراً قوياً واضحاً عن حوادث الفيلم، بحيث يشعر المشاهد أنها جزء لا يتجزأ من الفيلم.

وعلى العموم، تستخدم الموسيقى في الأفلام السينمائية مليئ فترات الصمت المصاحبة للصورة، أو التعبير عن حالة نفسية أو تأزم في الموقف الدرامي، كما تستعمل كقيمة إيقاعية أو لأغراض حسية.

وتستعمل اللغة السينمائية الصوت الموسيقى، أو الموسيقى للتعبير عن عدة دلالات ذكر من بينها ما يلي¹:

— يوظف الصوت الموسيقي للتعبير عن حالات نفسية معينة.

— تستخدم آلة الكمان في اللقطات الغرامية ليعطي صوتها معانٍ ودلائل إضافية.

— تلـحـأـ السـيـنـمـاـ إلى استـعـمالـ الصـوـتـ الموـسـيـقـيـ بـغـرـضـ إـظـهـارـ التـنـاقـضـ معـ الـحـورـ الـبـصـرـيـ، ويـتمـ ذـلـكـ بـتوـظـيفـ نوعـ موـسـيـقـيـ غـيرـ مـكـملـ لـلـصـوـرـةـ وإنـماـ مـنـاقـضـ لهاـ، مـثـالـ استـعـمالـ صـوـتـ الأـكـوـرـدـيـوـنـ (الـذـيـ يـتـمـيـزـ بـلـحـنـ مـرـحـ)ـ فيـ لـقـطـةـ تـشـيـعـ جـنـازـةـ:ـ أـنـ هـذـاـ التـنـاقـضـ الجـلـيـ بـيـنـ الـلـحـنـ الموـسـيـقـيـ وـالـصـوـرـةـ هوـ أـصـلـاـ مـتـعـمـدـ.

إن الموسيقى الفيلمية تلعب دوراً كبيراً لا يستهان به، وخاصة عندما تكون لها دلالة واحدة تتميز بها طوال الفيلم، بالتقابل مع العناصر الدرامية الأخرى.

و للموسيقى عدة أنواع ذكر منها:

— موسيقى التابع: تستطيع الموسيقى أن تربط بين مجموعة من المشاهد التي ليس بينهما علاقة، فتعكس الموسيقى هنا روح الحركة الدرامية في المشهد، وتستمر بصورة مستقلة عن حركة موضوع التصوير نفسه.²

¹- بوردوبل، ديفيد، وكريستين طومسون. م.س، ص. 130-131.

²- ينظر، م.ن- ص132

الفصل الثاني الوحدات التعبيرية في السينما

- الموسيقى التحذيرية: تعطي الموسيقى التحذيرية الشعور بأن شيئاً ما على وشك الحدوث.¹

- الموسيقى الفجائية والفكاهية: تستخدم الموسيقى لأكثر من هدف فيمكن أن تستخدم موسيقى هجاء، وهي مشوهة ومتقطعة لأغنية رقيقة معروفة، أما في الفكاهة فتعرف في حالة تقليد طريقة سير شخصية أو مظهرها، وتستخدم الموسيقى أيضاً كوسيلة انتقال من مجموعة مشاهد إلى أخرى.²

كما حدد عالم الأنثروبولوجيا آلان ميريام (A.MERRIAM)^{*} وظائف الموسيقى فيما يلي:

- التعبير الانفعالي والعقلاني: فالموسيقى وسيلة مهمة في التعبير عن الانفعالات والتنفيذ عنها، وكذلك التعبير عن الأفكار وتجسيدها.³

- الترفيه: حيث يشيع استخدام الموسيقى للتسلية والمتعة في العديد من ا töمات الإنسانية، لذا يتم استخدامها في الأفلام السينمائية بكل أنواعها.⁴

- الاستجابة الجسدية: فاستخدام الموسيقى من أجل الرقص، ومن أجل مصاحبة بعض النشاطات الجسمانية العديدة كالألعاب الرياضية.⁵

- المساهمة في استمرار الثقافة واستقرارها: حيث تعتبر الموسيقى تلخيصاً للنشاط الخاص بالتعبير عن قيم اجتماعية سائدة وعلى ما يتصل بهذه القيم من ثبات أو تغيير أيضاً.⁶

- المساهمة في تكامل المجتمع: فالموسيقى وسيلة مناسبة لجتماع الناس معاً من أجل تحقيق هدف اجتماعي أو وطني أو ثقافي معين، وهناك وظائف أخرى للموسيقى، فهي قد تستخدم كخلفية صوتية في المطارات، المطاعم، محلات التسوق والمكتبات، وخلال الاسترخاء أو مطالعة الدروس، وغير ذلك من الواقع والمواقف.⁷

ر/الصوت: ويعرف الصوت بأنه "مجموعة من ذبذبات مركبة، وهذه ذبذبات هي نتيجة لتغيرات تحدث في ضغط الجوي ابتداءً من مصدر الصوت حتى ما يسمى بالرق أو طبلة الأذن، فعندما يتحدث الإنسان أو

³ بوردوبل، ديفيد، وكريستين طومسون. م، ص 132
⁴ بنظر، م. نـ، ص 133

* - آلان ميريام (Alan P. Merriam) هو واحد من أبرز علماء الأنثروبولوجيا الموسيقية، ويعتبر من الرواد المؤسسين لمجل "علم موسيقى الشعوب" أو الإثنوموسيقولوجيا (Ethnomusicology) (1964، ص 188) Northwestern University Press-- الناشر

The Anthropology of Music

³ م، ص 189

² م، ص ن

⁵ م، ص ن،

⁴ م، ص ن

⁵ أحمد نجيب، "مدخل إلى علم الموسيقى"، م، ص 145

يعرف على آلة الموسيقية كمية من هواء ملائمة للفم أو لمصدر الصوت اهتزازات تحدث تغيراً في الضغط الجوي، الذي ينتقل وبالتالي عن طريق (التضاغط والتخلخل) إلى مكان استقبال هذه الاهتزازات.¹

وقد كانت محاولات إضافة الصوت إلى الفيلم السينمائي قد روادت الكثير من المخترعين، "فاديسون" اكتشف في 1877، كيفية تسجيل الصوت ثم إذاعته من جديد بواسطة الفونوغراف، وقد كان بحاجة أوجى بفكرة إضافة الصورة المتحركة إلى الصوت فاخترع الكينوسكوب في 1891، وهي آلة عرض من خلال ثقوب يمكن بواسطتها عرض الصور المتحركة على شخص واحد في وقت واحد، وأمكن بعد ذلك الجمع بين الكينوسكوب والфонوغراف لصنع الكيتوфон.²

ويخبرنا تاريخ السينما بأن أول صوت بدأ يرافق عروض صورها الصامتة منذ عام 1895، كان صوت الموسيقى عندئذ، بدأ الجمهور لأول مرة يرى صور الفيلم ويسمع في الوقت نفسه صوت موسيقى تعزف من قاعة العرض، وحينما ابتكرت طريقة لطبع الموسيقى على شريط الفيلم عام 1926، كان أول صوت يضاف إلى صور المتحركة، وببدأ يظهر تدريجياً نوع جديد من الموسيقى السينمائية وأصبحت موسيقى الفيلم مع الزمن ترشح أيضاً للأوسكار وينال مؤلفوها جوائز ذهبية في المهرجانات الدولية.³

وتنقسم الأصوات في الفيلم السينمائي إلى قسمين هما:

الأصوات الطبيعية: وهذه الأصوات يمكن إدراكتها في الطبيعة ذاتاً، مثل أصوات الرياح، الرعد، المطر، الأمواج، الماء الجاري، تغريد الطيور، وصرارح الحيوانات المختلفة، وما إلى ذلك من أصوات في الطبيعة.⁴

الأصوات البشرية: وهي تلك الأصوات التي يصدرها البشر، أو التي يشارك البشر في صنعها، وعلى سبيل المثال الكلمات الصوتية وهي كلمات الحوار التي تصاحب الصورة، وصوت الكلمات، يكون جزءاً أصلياً من جو الحقيقى للفيلم، وأصوات الآلات الميكانيكية مثل أصوات الآلات، السيارات، الطائرات، السفن، القطارات، الضوضاء في الشوارع.⁵

وهناك عدة مواصفات لا بد أن تتوفر في جميع أنواع الأصوات منها، الدقة فهي تمثل أهمية خاصة في مرحلة تسجيل الصوت خاصة الأصوات البشرية والموسيقى، وتناسب الصوت مع الموضوع، فيجب أن يكون لكل صوت خامة تناسب مع الموضوع الذي يدور حوله الفيلم، كما يجب أن تتحرك الأصوات مع مصادرها قرباً

¹- سامي نصیر، "علم الصوتيات العامة"، م، س، ص. 22

²- محمد كامل الخطيب، "السينما الصامتة: النشأة والتطور"، م، س، ص. 137

³- عبد الفتاح كمال، "مدخل إلى فن الموسيقى في السينما"، م، س، ص. 264

⁴- محمد عطية الإبراشي، "علم الصوت والموسيقى"، م، س، ص. 349

⁵- م، ن، ص. 49-50

الفصل الثاني الوحدات التعبيرية في السينما

وبعدا عن الكاميرا، بالإضافة لهذا يجب أن تعكس حركة الصوت طبيعة الوسط الذي يتحرك خالله.¹ و مونتاج الصوت فيعتبر الشق المسموع من مونتاج البصري، وهو عملية توليف أجزاء الحوار أو الحكي كل مقاطع من الموسيقى والمؤثرات الصوتية لتكوين معنى معين.

فيمتلك الصوت قدرات كبيرة في التعبير عن الجو العام للفيلم من خلال مختلف المؤثرات الصوتية، فوضع مؤثر صوتي في المشهد بخلق جوا عاماً عن وضع الأحداث وكذلك باستخدام الموسيقى لوحدة الصوت، يمكن أن تكون مثيرة للأعصاب تماماً خصوصاً في مشاهد التوقيع، أما الأصوات ذات الذبذبة فتكون لتجسيد معنى المشهد، وتؤدي بالقلق والغموض، كما أن للإيقاع المؤثر في ازدياد التوتر فهو يؤدي دوراً في تدعيم الإحساس العاطفي، والمؤثر الصوتي له وظائف تصويرية في تصوير المكان والحدث، كما يمكن أن يكون رمزاً يستخدمه المخرج في عمل الدرامي.²

و قد غير مجيء الصوت من جمالي السينما، فقد سمح الاستعمال المباشر لصوت في الحوار بأداء أكثر طبيعية، كما يدعم الصوت انطباع الواقع في الفيلم ، بما أن المشاهد أصبح يشاهد ويسمع يشبه في ذلك عالم الواقع، فشريط الصوت يعتبر بمثابة استمرارية لشريط الصور الذي يكون عادة مقسمًا من خلال تتبع اللقطات، فالأصوات الرواية تسهل التلاعيب بالزمن في السرد عند مزجها في زمن واحد، كما أنها تلعب دوراً كبيراً في اقتصاد الوصلات والانتقالات، حيث أنها تسرع إيقاع الصور، وبذلك تزيد إمكانية مشاركة المشاهد.³

كما يساهم الصوت والضجيج في الرفع من مصداقية الحدث المصور، و يضفي عليه أبعاداً درامية هامة وبالتالي فإن الأصوات السينمائية ليست مجرد أصوات عادية، بل تعتبر دلائل خاصة في مجال الفيلي، وبالرغم من أهمية الضجيج، إلا أن "كريستان ميتز" يرى أنه من الأفضل تفادي بعض الأصوات التي لا تساعد على فهم دلالات الصورة، مثل صوت الخطوط وبعض الإشارات.⁴

ز/ الصمت: "في تعريفه أرد هو الفراغ الذي يتركه أرى الصوتي سواء أكان حوار أو موسيقى أو مؤثرات، قد يكون أكثر ثراء ودلالة عندما يستخدم في موضعه."⁵

هـ-وحدة البيانات المكتوبة: تعد البيانات المكتوبة من بين العناصر الدالة الفيلمية المهمة في الفيلم السينمائي، إذ توظف في أربع حالات:

¹-ينظر- حسين العسيلي، "الصوت في الفيلم السينمائي" م، س، ص 111.-

²- ينظر- سعيد بكري، "جماليات الصوت في الفيلم" م، س، ص 287-

³-ينظر- نوال علي، "الصوت في اللغة السينمائية" م، س، ص 374 -

⁴- م، ن، ص 474 .

⁵-أحمد يوسف، "جماليات السينما: الصورة والصوت" ، م، س، ص 593 -

— تستعمل البيانات المكتوبة أداة موضحة للصورة، كما هو الحال بالنسبة لحاشية الفيلم المترجمة (*sous titres*)¹ التي تسمح للمتفرج السينمائي بفهم أي فيلم أجنبي، على الرغم من عرضه بنسخته الأصلية.

— يمكن أن تكون أدلة تعبيرية سينمائية يتم بفضلها إعداد جينيريك البداية والنهاية، يتضمن هذا الجينيريك قائمة جميع المشتركين في تصوير الفيلم، وهي القائمة التي لا يمكن الاستغناء عنها حتى وإن كان بالإمكان التعبير عنها بالصوت المنطوق به *son phonique*.²

— كما يمكن أن تكون البيانات المكتوبة مؤشرا *index* (مفهوم شارل ساندرس بيرس): وذلك عندما نصور باللقطة القرية أو اللقطة القرية جدا، وهمما لقطتان اللتان تسمحان بإبراز مانشيت جريدة، تكبير بطاقة زيارة شخص ما.³

— "يمكن أن تظهر البيانات المكتوبة مندجحة مع الصورة المتحركة، مثل البيانات المكتوبة الموضحة لشعار أي مؤتمر أو ملتقى".⁴

¹- ينظر- جابر عصفور، "السينما والفنون السمعية البصرية"، ص. 161

²-جابر عصفور، "السينما والفنون السمعية البصرية"، م س، ص. 61-

³-ينظر- م ن، ص62

⁴- م ن، ص62

المبحث الثاني: المونتاج وأهميته في إثراء السرد البصري

في عالم السينما، تُعد الكاميرا أداة الرؤية، لكن المونتاج هو أداة الفهم. إنه العملية السحرية التي تحول اللقطات المبعثرة إلى سرد متماسك، وتنبع للصورة معناها، وللحديث إيقاعه، وللمشهد طاقته الدرامية. إنه ليس مجرد تقطيع أو ربط بين مشهد وآخر، بل هو لغة قائمة بذاتها، تتحدث من خلال الإيقاع، التوازي، التناقض، والتركيب الزمني والبصري.

"المونتاج هو فن سرد القصة عبر التقطيع البصري يستخدم لخلق تسلسل زمني، عاطفي، أو رمزي للمشاهد، بحيث تُحاك القصة في عقل المشاهد كما أرادها المخرج". المونتاج هو الترجمة البصرية لإيقاع الفيلم من خلال المونتاج، يتم التحكم في الإيقاع متى تتتابع الأحداث؟ متى منح المشهد وقًّا للتنفس؟ الإيقاع يوجه مشاعر المشاهد كما أنه الخيط غير المرئي الذي يربط الصور بعضها البعض قد لا يلاحظ المشاهد التقطيعات، لكنها تقوده من لحظة إلى أخرى بسلاسة، أو بصدمة حسب الحاجة الدرامية وباعتباره لغة الفيلم الصامتة. حتى بدون حوار، يمكن للمونتاج أن يروي قصة، يخلق توتراً، أو يكشف عن دلالة خفية عبر ترتيب الصور. وذلك لأنه هو إعادة كتابة الفيلم في غرفة التحرير بعد التصوير، يُعاد بناء الفيلم بالكامل، حيث تُحذف مشاهد، تُركب لحظات جديدة، ويُعاد تشكيل المعنى الأصلي. من الناحية التقنية، يشير المونتاج إلى اختيار وترتيب اللقطات في تسلسل محدد. تبدأ العملية بجمع المادة الخام (Rushes)، ثم تدخل اللقطات في غرفة المونتاج حيث يتم تقطيعها وإعادة تركيبها وفقًّا لرؤية المخرج أو المونتير. لكن التقنية لا تنفصل عن الفن، فال اختيار مكان القطع (Cut point)، وזמן اللقطة، وتتابعها كلها قرارات لها أبعاد فنية".¹

"في اللغة الموسيقية، تُبني المشاعر عبر الإيقاع. كذلك في السينما، يلعب المونتاج دور قائد الأوركسترا، يتحكم في سرعة السرد، ويصنع التوتر أو الراحة، المفاجأة أو التمهل".²

قوة المونتاج تكمن في أنه غير مرئي، أو بالأحرى يفترض ألا يلاحظه المشاهد. المونتاج الجيد يمر بسلاسة دون أن يشعر المتفرج بأن هناك "يداً" تقود المشاهد لكن عندما يُراد للمونتاج أن يكون مرئياً، يصبح أداة تعبير قوية كما في سينما جودار أو تارانتينو، حيث القطع المفاجئ، أو كسر التتابع الزمني، أو اللعب بالشاشة، كلها أساليب تخلقوعيًّا بالعملية السينمائية نفسها³. المونتاج هو النبض الداخلي للفيلم، روحه التي تتحرك بين المشهد والآخر. إنه ليس مجرد أداة ترتيب، بل فن سردي، لغوي، إيقاعي، وشاعري. وفي زمن الفيديوهات القصيرة

¹- رياض عصمت، "جماليات المونتاج السينمائي"، م س ، ص. 47

²- رياض عصمت، "جماليات المونتاج السينمائي"، م س، ص. 252

³- من ص. 153

والسينما الرقمية، بات فهم المنتاج ضرورة ليس فقط لصانع الفيلم، بل لكل من يريد أن يفهم كيف تُبني الصورة في ذهنه قبل أن تصل إلى الشاشة.

تختلف أساليب المنتاج باختلاف المدرسة الفنية والغاية السردية. ومن أبرز هذه الأساليب:

1. المنتاج الكلاسيكي (Continuity Editing)

ويُستخدم غالباً في السينما الهاوليودية التقليدية، حيث تُرتّب اللقطات بشكل يجعل الانتقال بينها غير ملحوظ، ما يسمح للمشاهد بالاندماج في القصة دون تشوش. وهو الأسلوب الذي يحترم "وحدة الزمان والمكان" ويعتمد على قواعد مثل "خط الـ180 درجة".¹

2. المنتاج الجدلية أو السوفيتية:

كما طوره آيزنشتاين، يركّز هذا الأسلوب على الصراع بين اللقطات خلق دلالة جديدة. وهو أسلوب يستخدم في الأفلام ذات البعد السياسي أو الفلسفية، حيث يُراد التأثير على وعي المشاهد وليس فقط مشاعره.²

3.. المنتاج غير الخطي (Nonlinear Editing)

وهو الأسلوب الذي يقطع تسلسل الزمن بشكل متعمد، مما يخلق مفارقات زمنية أو يكشف جزءاً من القصة بطريقة غير تقليدية. كثيراً ما يُستخدم في الأفلام الحديثة المعتمدة على التسويق، مثل أفلام كريستوفر نولان.³

رغم قوة المنتاج في تشكيل المعنى، إلا أن هناك تحديات تقنية وفنية، خاصة مع تنوع منصات العرض (السينما، الإنترت، الهواتف الذكية)، واختلاف أذواق الجمهور. كما أن صعود الذكاء الاصطناعي وبرامج المنتاج التلقائي قد يطرح تساؤلات حول مستقبل الإبداع البشري في هذا المجال مع ذلك، يبقى المنتاج فناً لا يُستغني عنه، سواء في الأفلام الوثائقية أو الخيالية أو حتى الفيديوهات القصيرة على منصات التواصل. كلما ازدادت هيمنة الصورة على الثقافة، زادت أهمية من يفهم كيفية ترتيبها وسردها.

¹-ينظر-محسن ويفي، "مدخل إلى تحليل الفيلم السينمائي"، م س، ص. 273

²-ينظر سيرجي آيزنشتاين، "شكل الفيلم"، م س، ص. 42

³-ينظر-محسن ويفي، "مدخل إلى تحليل الفيلم السينمائي"، م س، ص. 485

سيناريو فيلم قصير "هل أنا حقاً أنا "

Pitch

الضياع والفراغ الوجودي والعاطفي الذي يصيب البطل نتيجة صدمات طفولة والمكتبات التي تخلق في كيان البطل بعض التساؤلات التي من خلالها يبحث فيها عن ذاته

Sénopsis :

في وسط صمت الطبيعة يجلس البطل في حالة من التأمل الذي يصاحبها نوع من الصراع الناجم عن عوامل النفسية واجتماعية التي أثرت على سلوكه وطريقة تفكيره في كيفية اتخاذه للقرارات مصيرية مما أدى ذلك إلى رسم علامات استفهام حول كيفية إيجاد أجوبة من خلالها يدرك ذاته .

وخلال هذه الرحلة يشهد البطل مجموعة من التحديات التي تعيقه عن إزاحة الغبار لتساؤلات مع مروره بجموعة من المحطات التي تجعله يعيد التفكير في أفكاره ومعتقداته

الشخصيات :

البطل (بلا إسم) :

شخص عادي المظهر والبنية في منتصف العشرينات

البعد البيولوجي: متوسط البنية والقامة لا يعني أي ضرر أو عاهة باستثناء ضعف البصر

وكسر قديم في رسم اليدين

البعد النفسي : مصاب من مرض ثنائي القطب (تقلبات حادة في المزاج) . شاب حساس،

انطوائي، مثقف، دائم التفكير

البعد الاجتماعي : وحيد في وسط الزحام . أمه ميتة . أب غائب . لا عائلة لا صدقاء.

وسط مجتمع هرم فكري ثقافي عاطفيا

المشهد الأول : خارجي نهاري / 1

[موسيقى]

More Dark cello music

في محطة قطار قديمة يجلس البطل في إحدى تلك القواعد التي توضع في السكة حتى توقف سير القطار مقابل جبل يطلق عليه جبل "عين المانعة" في موسم بداية الحصاد حيث الحرارة وغبار القمح مصاحب الهواء حيث صمت الكلمات وصخبت الأفكار وأنين الحنين إلى أشياء مجهولة لا يرغب في التخلص منها.

في حالة من الصراع حول التخلّي عن أجزاء من ذاته والبحث عن أجزاء جديدة حتّى يتكيف مع ما هو قادم من وقائع وحقائق مجهولة المصير التي تفاجئنا بها الحياة

- يجلس البطل ثم بعد برهة من التفكير ينزع الساعة التي يرتديها ويتسلك بها بكلتى يده كأنه يتحسسها الآخر مرة مع صراع داخلي يناقش فيه ذاته حول إمكانية الحفاظ عليها.....يقرر رميهايقف ويرميها بعيدا ثم يرحل .

المشهد الثاني: خارجي نهاري

في الشارع حيث كل شيء له قانونه الخاص تظهر مجموعة من الأطفال يلعبون بشكل طبيعي حيث في الوقت نفسه يظهر طفل في عمرهم ولكن ليس نفس الظروف . طفل جلس على الأرض في وسط زحام السوق يتفاوض هو و شخص بالغ على سعر بطيخة

صوت : [تعليق صوتي]

في بعض المرات تمر لحظات على الإنسان يشعر فيها على أنه ضائع ... ومفهوم الضياع مختلف من شخص إلى مشكلة الإنسان في عدم إستيعابه بأن حياته ... آخر حسب مستوى إدراكه ووعيه لمحيطه الداخلي والخارجي تبدأ بكائه وتنتهي بالبكاء عليه ممكناً أن تخلق في كيانه فجوة أو تغرة وجودية تجعله يمثل السعادة في مسرح النسيان وذلك من خلال تمسكه بالذكريات التي يعتقد أنه كان سعيداً فيها وبالتالي يصبح ضالاً في متاهة وجود الذات.

المشهد الثاني : داخلي / نهاري

[غرفة مبعثرة وغير منظمة]

موسيقى

To kafardel shajarian

صوت : [تعليق صوتي]

علاقة الإنسان بالحياة علاقة جدلية تقوم على التوتر بين الحرية والضرورة؛ فهو كائن واعٍ يدرك فنائته، ومع ذلك يسعى إلى منح وجوده معنى يتجاوز حدود الزمن. الحياة ليست موضوعاً خارجياً يقابلها فحسب، بل هي البنية التي يتجلّى فيها وعيه بذاته وبالعالم. ومن هنا، فإنّ الإنسان لا يعيش الحياة كما هي، بل كما يفكّر فيها ويؤوّلها: فهي مرآة لقلقه، ومسرح لاختياراته، وأفقٌ مفتوح لإمكاناته. إنّ الحياة تكشف للإنسان أنه محكوم بالموت، لكنها في الوقت نفسه تمنحه القدرة على الخلق، أي أن يحول عبث الفناء إلى إمكانية للمعنى، فيصبح وجوده فعلاً مستمراً للتتجاوز، ومحاورة في البحث عن الحقيقة وسط هشاشة الكينونة.

في غرفته ذات الطلاء الأصفر الباهت والنافذة الكبيرة ذات الخشب البالي والزجاج المتكسر الذي استبدل بعض الصفايح بمنام البطل في فراش يحتوى على لحاف أحمر وبعض الأفرشة القديمة . على يمينه خزانة كبيرة من الخشب المتراكب تحتوي على كتب المبعثرة وبعض الأشياء التي لا قيمة لها إلا الذكريات التي تحملها

- يستيقظ البطل في وقت متأخر من المساء. وسط عبئية الغرفة وعبئية حياته التي تخلو من أي جديد والتي أصبح يسيطر عليها الروتين القاتل التي يعيد جريمه كل يوم (نوم - استيقاظ- شرب الشاي الغير اللذيد - قراءة الكتب - نوم)

- بعد أن يستيقظ البطل من النوم يذهب إلى الحمام يغسل وجهه ويجدق في المرآة كأنه لا يعرف الشخص الذي أمامه

- يرجع إلى الغرفة يمسح وجهه ويلبس نظارته التي هي بنسبة له كعضاً بالنسبة لضرره . بعد الشاي الغير لذيد لأوه لا يعرف كيف يعده

- يفتح النافذة التي تقابل شجرة اللميون المر ويتجرّع الشاي وبعدها يجلس يقرأ كتاب عنوانه الامل ووراءه لوحة للفنان لإدفارد مونش

3 / المشهد الثالث : خارجي نهاري

موسيقى

liste de schindler soundtruck

[تعليق صوتي]

أمام ضجيج الأيام وتتابع المسؤوليات الصغيرة والكبيرة، ينسج الإنسان حياته من لقطات يومية: عمل يتراءك، ووعود تُقال، وحبات زمن تُقضى بلا أن نشعر. تبدو هذه اللحظات أبدية حين نغوص فيها، لكنها تتبدل فور لحظة إدراك — فهناك خيط رقيق يحيط بكل تجربة:

الحافلة تمضي تحت شمس النهار القاسية، غبار الطريق يتطاير خلفها ويغطي النوافذ بخطوط باهتة. في الداخل، الركاب صامتون، والجو مثقل بحرارة النهار. عند النافذة يجلس رجل شاحب الملامح، يده تقض على تذكرة مجched، بينما عيناه تلاحثان الطريق المتبدّل: أراضٍ جرداء، حارة متناشرة، وأسوار متقطعة تسقي المقبرة. كلما اقتربت الحافلة من المكان، بدا و كان وجهه يزداد صمتاً وعمقاً. توقفت الحافلة عند المدخل الحديدي الصدئ، فنزل ببطء، خطواته ثقيلة والعرق يلمع على جبينه تحت الشمس. تقدّم بين الشواهد البيضاء التي تلمع بحدة تحت الضوء، حتى توقف أمام قبر محمد، صامتاً، كأن العالم كله انكمش في تلك اللحظة إلى حجر واحد يحمله قلبه

[تعليق صوتي]

الموت. لا يأتي الموت كقطاع نهائي فحسب، بل كمرة تقوس الحاضر وتنظر له حدوده، ينبع كل اختيار وزناً، وكل كلمة قيمة. حين فهم أن النهاية ممكنة، نبدأ بتصفيية ما يملأ الحياة من ضجيج، نمنح أولوية للصدق والمحان والفعال التي تُنقش بصمت في ذكرة الآخرين. ليس المطلوب أن تخشاه، بل أن تستمر وجودنا: نعيش بوعي، نختتم اللحظة، وترك أثراً لا يقاس ب مدى طول العمر بل بعمق ما قدّمناه أثناء المدى

- الحافلة توقفت عند المدخل الحديدي للمقبرة، صوت الفرامل اخترق الصمت، ثم خفت كل شيء. نزل الرجل بخطوات بطيئة، الشمس تضرب بقوة فوق رأسه، والعرق يسيل على جبينه لكنه لم يبال. الطريق الترابي المؤدي إلى الداخل كان طويلاً، وعلى جانبيه شواهد بيضاء مصطفة في صمت ثقيل. كل خطوة كان صداها ييرتد في داخله أكثر مما يرتد في المكان

حين بلغ القبر، جلس أمامه كأن قواه خارت فجأة. مد يده ببطء ولمس الحجر البارد، أصابعه انكمشت فوق لحظة صامتة، لم يكن فيها سوى صوت الريح وهي تحرك بعض الأعشاب اليابسة، "أمه": الاسم المحفور وعيناه تبتلعان بالدموع دون أن يرمش. بدا وكأنه لم يأتي ليزور قبراً، بل ليحاور غياباً يسكنه منذ زمن، غياباً لم يعرف كيف يملأ فرازه

ينهض ويذهب دون أن يلتفت

٤/ المشهد الرابع: داخلي - نهاري

موسيقى

Battelfiled 1 sound truck

[تعليق صوتي]

[إن الإنسان كيان مزدوج، جسد يطلب ما يُقيّه حيّاً، وروح تبحث عما يُقيّها حيّة بالمعنى الأعمق. وإذا أكفينا بإشباع مطالب الجسد وحده، عشنا مثل آلة تتحرّك بوقود زائل، لكننا نُهمّل النبع الحقيقي للمعنى. إن تغذية الجانب الروحي ليست ترفاً ولا نزوة دينية عابرة، بل هي عودة إلى الجذر الذي ينبع وجودنا بوصلة، إلى النور الذي يُنْقِي ويعينا من ظلمات العبث. فالروح حين تُهمّل تتجفّ، وحين تجفّ تتعكس قسوة على الفكر وسطحية في الحياة. وحده الافتتاح على ما يتتجاوز المادي، بالتأمل أو الدعاء أو البحث عن الجمال المطلق، يعيد للإنسان توازنه، فيجدو الجسد بيته، والروح ساكناً، والوجود نفسه رحلة ذات معنى]

[مسجد أبي بكر الصديق]

داخل المسجد، سكون عميق يخيم على المكان يسمع سوى خفوت أنفاسه وصوت تقليل صفحات كم المصحف. أشعة النهار تتسلل من النوافذ العالية، ترسم خيوطاً ذهبية تترافق مع ذرات الغبار في الهواء. الرجل يجلس على السجاد، ظهره منحني قليلاً، أصابعه تمسح الصفحة برفق قبل أن يبدأ التلاوة. صوته خافت في البداية، ثم يعلو تدريجياً، رخيم، يملأ الفراغ بصدى الآيات. كأن الجدران تردد معه كلمات أكبر من المكان نفسه. ومع كل آية، تهدأ ملامحه أكثر، عيناه تغزو رقان بالسكينة، حتى يبدو وكأن المسجد احتواه بين ذراعيه، وغسله من صخب العالم كله.

المشهد الرابع : خارجي نهاري

سكة قطار قديمة

موسيقى

La boheme charles aznavor

[تعليق صوتي]

إنّ تقبل الظروف والصدمات والألام هو شكل من أشكال الحكمة التي يدرك فيها الإنسان أنّ الوجود ليس معطى على مقاس رغبته، بل نهر متذبذب يتجاوز إرادته. الألم هنا ليس مجرد عارض، بل لغة خفية تُخاطب الروح، تكشف هشاشتها من جهة، وتفتح لها أبواب التجلّي من جهة أخرى. فالمأساة لا تختزل في قسوتها، بل فيها تخلّفه من وعيٍ أعمق، يجعلنا نرى أنّ الكسر ذاته يمكن أن يكون نقطة ولادة جديدة. التقبّل إذن ليس رضوخاً، بل تحويلاً: أن نحمل جراحنا كجزء من كينونتنا، ونحوّل ثقل التجربة إلى معنى، لنكتشف أنّ الإنسان لا يتظاهر بالنصر فقط، بل أيضاً بالجرح الذي يعلمه كيف ينهض من رماده]

-يرجع البطل الى نفس السكة التي انطلقت منها الاحداث

-يعود الى نفس المكان التي رمى فيها الساعة

-يلنقط الساعة ويكمّل طرقه

خاتمة

خاتمة:

بعد هذا التناول التحليلي لموضوع اللغة البصرية في السينما، يمكن القول إن الصورة السينمائية لم تعد مجرّد أداة عرض أو وسيلة ترينية ضمن الفيلم، بل تحولت إلى لغة قائمة بذاتها، تمتلك مقوماتها التعبيرية وآلياتها السردية والدلالية. لقد أظهرت الدراسة أن اللغة البصرية لا تكتفي بنقل المعنى، بل تقوم ببنائه عبر تفاعل مركب بين الصورة، الحركة، الإضاءة، التكوين، والزمن السينمائي، ما يجعل منها بنية رمزية عميقه تتطلب قراءة حساسة وتأوياً متعددًا. لقد بين التحليل أن هذه اللغة تعتمد على نظام من الإشارات والرموز التي تتكامل مع الصوت والмонтаж ليشكل خطاباً سينمائياً مؤثراً، قادرًا على مخاطبة المتلقي حسياً ووجودانياً وعقلياً. كما كشفت الدراسة عن أن بلاغة الصورة السينمائية تتجلى في قدرتها على الإيحاء، الإيجاز، والتكييف الدلالي، وذلك من خلال التوظيف الذكي لعناصر بصرية مثل زاوية التصوير، التدرج اللوني، حركات الكاميرا، والربط المونتاجي، مما يمنح الفيلم بعداً جمالياً وأسلوباً تعبيرياً خاصاً. من جهة أخرى، أكدت النتائج أن تأثير اللغة البصرية ليس موحداً لدى جميع المتلقين، إذ يختلف باختلاف الخلفيات الثقافية، والقدرات الإدراكية، والخبرات الجمالية لكل مشاهد، ما يُبرز الطابع التأويلي لهذه اللغة ويجعل منها أداة اتصال مزدوجة: تتضمن البعد الجمالي، لكنها تنفتح أيضاً على التعدد في الفهم والتلقي.

ختاماً، فإن دراسة اللغة البصرية في السينما تفتح آفاقاً جديدة لفهم طبيعة الخطاب البصري المعاصر، وتوّكّد الحاجة إلى تطوير أدوات نقدية متخصصة في قراءة الصورة كعلامة ثقافية وجمالية. وقد يكون من المفيد في دراسات لاحقة تعميق البحث في التداخل بين اللغة البصرية والأنساق السيميولوجية الأخرى، أو تناول اللغة البصرية في سينما محددة (مثل السينما العربية أو الواقعية الجديدة)، وذلك لقياس مدى خصوصية استعمال الصورة في سياقات ثقافية مختلفة

قائمة المصادر والمراجع

قائمة المصادر والمراجع

الرقم	المرجع / المصدر
.1	جان ميتري، * جماليات وسينولوجيا السينما*، ترجمة: محمد البنا، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، 2000.
.2	مارسيل مارتن، * اللغة السينمائية*، ترجمة: سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2006.
.3	كريستيان ميز، * السينما والفكر المعاصر*، ترجمة: كمال عبد الفتاح، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1999.
.4	ميしゃل مورن، * المونتاج السينمائي :التاريخ، النظرية، التطبيق*، ترجمة: محمود البيهوني، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2012.
.5	أحمد يوسف، * لغة السينما :من الصورة إلى السرد*، دار العين للنشر، القاهرة، 2008.
.6	رولان بارت، * الخطاب السينمائي*، ضمن كتاب *سينيولوجيا الصورة*، ترجمة: عبد السلام بنعبد العالى، دار توبيقال للنشر، الدار البيضاء، 2004.
.7	محمد البنا، * مدخل إلى علم السينما*، دار الشروق، القاهرة، 1995.
.8	لطيفة بوشوشة، * دلالات الرمز في السينما العربية*، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، 2018.
.9	Analyse sémiologique d'un film de lancement du concours Mokhtar*, Mémoire de Master, Université de Tébessa, 2020.
.10	رندة الكلى، رندة Kechiche*، Variation et Production de Sens dans le film L'Esquive de Abdellatif Kechiche*، Mémoire de Master, Université de Sétif, 2009.
.11	Latifa Laffer, *Le cinéma amazigh et la revendication identitaire : genres et formalisme dans le cinéma algérien*، Université Paris 8, 2015.

الفهرس

.....	مقدمة هـ
07	الفصل الأول مفاهيم عامة حول اللغة البصرية في السينما
07	المبحث الأول: مفاهيم عامة
10	المبحث الثاني : تعريف وخصائص واسس اللغة البصرية السينمائية
.....	المبحث الثالث : اللغة البصرية في السينما الصامتة وتطورها مع وولوج الصوت و التكنولوجيا الحديثة.. 21
25.....	الفصل الثاني: الوحدات التعبيرية في السينما
25	المبحث الأول: عناصر الوحدات التعبيرية في الفيلم السينمائي ..
41	المبحث الثاني: المونتاج وأهميته في إثراء السرد البصري ..
44	السيناريو.....
51	خاتمة
53	قائمة المصادر والمراجع
54.....	الفهرس