

المونتاج

DGM331

د.أسامة أحمد

Lecture 1

المونتاج

مدخل إلى المونتاج

Lecture
1

محتويات المحاضرة

1. مقدمة عن المونتاج.
2. تعريف المونتاج.
3. أهمية المونتاج في الإنتاج المرئي والصوتي .
4. القواعد العامة للمونتاج.
5. استخدامات المونتاج.
6. المونتاج كأداة للتأثير النفسي والإقناع.

مقدمة عن المونتاج

Lecture
1

المقدمة

يُعدّ المونتاج (Editing) أحد أهم المراحل في عملية الإنتاج السينمائي والمرئي، وهو الأداة الأساسية التي تُحوّل المادة المصوّرة الخام إلى عمل متكامل قادر على التأثير والإقناع. فالمونتاج ليس مجرد عملية تقنية لقصّ وربط اللقطات، بل هو فن يقوم على اختيار المشاهد وترتيبها وإعادة تنظيمها بشكل يخدم الفكرة أو القصة أو الرسالة المراد توصيلها للجمهور. وبذلك يُنظر إلى المونتاج باعتباره "لغة الفيلم" التي تُمكن المخرج من التعبير عن رؤيته وتشكيل إدراك المشاهد.

تاريخياً، ظهر المونتاج مع بدايات السينما في أواخر القرن التاسع عشر، إلا أن تطوره الحقيقي ارتبط بالمدرسة السوفييتية في عشرينيات القرن العشرين، حيث قدّم كل من **سيرجي إيزنشتاين** و**فيسيفولد (Sergei Eisenstein and Vsevolod)** **بودوفكين** و**لييف كوليشوف (Pudovkin, and Lev Kuleshov)** نظريات أساسية حول دور المونتاج في خلق المعنى. تجربة "تأثير كوليشوف" الشهيرة أثبتت أن المعنى لا يوجد في اللقطة المفردة بل في العلاقة بين اللقطات، مما جعل المونتاج حجر الزاوية في بناء السرد السينمائي.

Lecture 1

المقدمة

وفي عصر الإعلام الرقمي، أصبح المونتاج أداة رئيسية ليس فقط في السينما والتلفزيون، بل أيضاً في منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات والفيديوهات التعليمية، حيث بات يُستخدم لتكثيف المعلومات وجذب الانتباه خلال وقت قصير. كما بدأت تقنيات الذكاء الاصطناعي تدخل مجال المونتاج، مقدمةً إمكانيات جديدة في التقطيع الآلي وتحليل المشاهد وتوليد المحتوى.

وبناءً على ذلك، فإن المونتاج يمثل عملية إبداعية وفكرية وتقنية في آنٍ واحد، تُمكن من تحويل المواد المبعثرة إلى رسالة متكاملة وفعّالة، وتجعل منه ركيزة أساسية لفهم السينما والإعلام المعاصر.

تعريف المونتاج

Lecture 1

تعريف المونتاج

□ التعريف العملي/التقني

- المونتاج هو فنّ وتقنية اختيار، تقطيع، وترتيب اللقطات الصوتية والبصرية لتشكيل تسلسلٍ بصري يخدم السرد أو الفكرة أو الغرض الاتصالي. يتضمن ذلك تنقية المواد الخام، ترتيب اللقطات حسب الإيقاع والزمن، ضبط الانتقالات، وموازنة الصورة والصوت بحيث يصبح المنتج النهائي متماسكاً وذو تأثيرٍ مرصود.
- المونتاج أيضاً يُعرّف بوصفه مجموعةً من المهارات العملية: تنظيم ودمج لقطات، التعامل مع المونتاج الصوتي والبصري، وضبط إيقاع المشهد والتسلسل العام للفيلم. هذا الجانب يركّز على «كيف» يتم العمل (خطوات ومهارات وإجراءات).

□ التعريف البنوي/اللغوي

من وجهة نظر تحليلية، المونتاج يُفهم كـ"نحو" أو لغة سينمائية: علاقة بين لقطتين (أو أكثر) تستطيع أن تنتج معنىً لا يوجد في أي لقطة منفردة. هذا التعريف يضع التركيز على العلاقات (الرسومية، المكانية، الزمنية، الدلالية) بين اللقطات وكيف تُكوّن معانٍ جديدة عند تجميعها.

Lecture
1

تعريف المونتاج

□ المونتاج في المنصات الرقمية والمعاصرة

في عصر الفيديو القصير ومنصات التواصل، المونتاج يُستخدم أيضاً كأداة للضغط الزمني (تكثيف المعلومات)، للسرعة الإيقاعية، ولجذب الانتباه (تقنيات قص سريعة، مطابقة إيقاع الموسيقى، جمل بصرية قصيرة). الوظيفة هنا معلوماتية/ترويجية إلى جانب الوظيفة السردية التقليدية.

Lecture
1

أهمية المونتاج في الإنتاج المرئي والصوتي

تكمّن أهمية المونتاج في قدرته على التحكم في الإيقاع والزمن، إذ يمكنه ضغط الأحداث أو إطالتها، وتوجيه انفعالات المشاهد عن طريق تنويع التقطيع البصري والإيقاع الصوتي. كما يُستخدم المونتاج لخلق استمرارية بصرية ومنطقية، أو العكس عبر كسرها لإحداث صدمة أو تأثير درامي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم المونتاج في إبراز أداء الممثلين، معالجة الأخطاء التقنية في التصوير، وإضافة عناصر جمالية كالموسيقى والمؤثرات البصرية والصوتية.

Lecture
1

أهمية المونتاج في الإنتاج المرئي والصوتي

المونتاج ليس مجرد قطع وربط لقطات؛ هو عملية فكرية وفنية وتقنية تتحكم في كيف يُفهم العمل، كيف يشعر به المشاهد، وما الرسالة التي تصل إليه. بدرجة كبيرة، المونتاج هو «الدماغ» الذي يُشكّل المادة الخام إلى منتج ذي معنى وقيمة.

1. بناء السرد والمعنى

المونتاج يحدد ترتيب الأحداث والعلاقات بينها، ومن خلال ترتيب اللقطات يُبنى المعنى — أحياناً يُخلق معنى جديد لا يظهر في أي لقطة منفردة. تحرير متقن يمنح القصة تماسكاً درامياً ويُبرز العناصر الأساسية (دوافع الشخصيات، التحوّلات الزمنية، نقاط التحول).

2. التحكم في الإيقاع والوقت

الإيقاع (temporal rhythm) أحد أهم أدوات المونتاج. طول أو قصر اللقطة، تتابع القطع، وتوزيع المشاهد البطيئة والسريعة يحدّد شعور المشاهد بالسرعة، التوتر، أو الاسترخاء. المونتاج أيضاً يتيح «مرونة زمنية» — تسريع، تباطؤ، أو جمع أحداث متباعدة زمنياً في تسلسل منطقي.

The Montage

Lecture
1

أهمية المونتاج في الإنتاج المرئي والصوتي

3. خلق التأثير العاطفي والمزاج

اختيارات القطع، الانتقالات، الموسيقى، والمونتاج الصوتي قادرة على توليد مشاعر محددة — مثلاً بناء توتر تدريجي، مفاجأة، حزن أو فرح. المونتاج الجيد يوجّه استجابة المشاهد عاطفياً دون الاعتماد على الحوار فقط.

4. وضوح الرسالة والاتصال

في الأعمال الوثائقية والإعلامية والتعليمية، دور المونتاج عملي وحاسم: ترتيب الحقائق، حذف التشويش، إبراز الاستدلالات، وضمان أن الرسالة تصل واضحة ومقنعة. المونتاج هنا هو أداة تنظيم ومعالجة للمعلومة.

5. الحفاظ على استمرارية وبناء الانسجام البصري

المونتاج يصحّح أخطاء التصوير (اختلافات إضاءة، مواطن قص غير متسقة) ويحافظ على «الاستمرارية» (continuity) بين اللقطات لتعزيز اقتناع المشاهد. هذا يمنع تشتيت الانتباه ويجعل المشاهدة سلسلة ومهنية.

Lecture
1

أهمية المونتاج في الإنتاج المرئي والصوتي

6. تحسين أداء الممثلين والعناصر المصوّرة

المونتير يملك سلطة على «أداء» المشهد عبر اختيار اللقطات الأفضل، التوقيت الصحيح للقطع، وإبراز تعابير الوجه أو ردود الفعل المناسبة — ما قد يرفع من جودة الأداء السينمائي أو يقلّصه إن لم يكن متقنًا.

7. دمج الصوت والموسيقى وتأثيرها العملي

المونتاج الصوتي (موازنة حوار، مؤثرات، وموسيقى) عنصر مركزي. التلاعب بالمستويات الصوتية، توقيت إدخال الموسيقى، واستخدام الصمت يُعدّل من تأثير المشهد درامياً ويُحسّن الفهم والانخراط.

8. كفاءة الاتصال التسويقي والإعلاني

في الإعلانات والفيديوهات الترويجية، المونتاج يحدّد قدرة الإعلان على جذب الانتباه خلال الثواني الأولى، توصيل رسالة واضحة، ودفع المشاهد لاتخاذ فعل (شراء، تسجيل، مشاركة). المونتاج الفعّال يقلّل من الهدر ويزيد من مردود الحملة.

Lecture
1

أهمية المونتاج في الإنتاج المرئي والصوتي

9. التكيف للمنصات المتعددة (السوشيال ميديا، التلفزيون، السينما)

كل منصة لها إيقاعها ومتطلبات التنسيق (الطول، الأبعاد، أسلوب السرد). المونتاج يكيّف المادة لتناسب مع المشاهد المستهدف—فيديو قصير على إنستغرام يختلف جذريًا عن فيلم وثائقي طويل من حيث الإيقاع والبناء.

10. مسؤولية أخلاقية وتأثير على الحقيقة

بسبب قدرة المونتاج على إعادة ترتيب الواقع، فهو مسؤول عن تمثيل الأحداث بدقة أو تلاعبها. في الصحافة والوثائقيات، المونتاج يمكن أن يعزّز الحقيقة أو يشوّهها؛ لذلك يتطلب ضوابط أخلاقية واضحة.

11. الوصول والشمولية

المونتاج يشمل إضافة ترجمات، وصف صوتي لضعاف البصر، وضبط الصوت لذوي الاحتياجات الخاصة — ما يجعل المحتوى متاحًا لشريحة أوسع من الجمهور.

Lecture
1

أهمية المونتاج في الإنتاج المرئي والصوتي

12. كفاءة اقتصادية وإنتاجية

مونتاج جيد يقلل الحاجة لإعادة تصوير واسعة، يسرع تسليم المنتج، ويُقدّم بدائل تحريرية اقتصادية (نسخ أقصر، مقتطفات ترويجية)، ما يوفر وقتًا ومالًا للمنتج.

13. صقل الهوية البصرية والعلامة التجارية

أسلوب المونتاج (إيقاع القطع، قالب الانتقالات، استخدام الجرافيكس) يُصبح جزءًا من هوية العلامة التجارية أو المخرج ويُمكن الجمهور من تمييز المنتج بصريًا.

القواعد العامة للمونتاج

Lecture
1

القواعد العامة للمونتاج

- القواعد العامة للمونتاج ليست قواعد جامدة بقدر ما هي إرشادات مهنية وفنية تهدف إلى جعل المشاهدة واضحة، متسقة، ومؤثرة. بعضها تقني (مثل مطابقة الإطارات ومعدل العرض) وبعضها سردي/بصري (مثل استمرارية الحركة)، وبعضها أخلاقي/مهني (مثل الحفاظ على سياق الحقيقة في الوثائقي) سنشرح كل قاعدة مع أسباب أهميتها وكيفية تطبيقها وأخطاء شائعة لتتفادها.

Lecture
1

القواعد العامة للمونتاج

1. قاعدة الاستمرارية (Continuity)

ماذا تعني: المحافظة على التناسق الزمني والمكاني بين اللقطات بحيث لا يشعر المشاهد بتناقضات تشتت انتباهه (موقع، اتجاه النظرة، مواضع الأغراض، إضاءة، مستوى الصوت).

تطبيق عملي: تأكد من أن اتجاه الحركة والضوء وموضع الكاميرا متسقان أثناء القطع بين لقطتين متتابعتين.

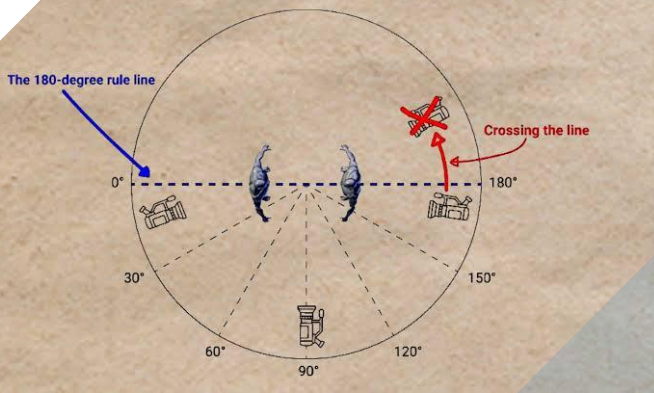
استخدم لقطة تأسيسية (establishing shot) قبل الدخول في تفاصيل المشهد.

أخطاء شائعة: تغيير مكان كوب، اختلاف في الزي أو شعر الممثل بين لقطة وأخرى، أو اختلاف اتجاه

الشاشة ينتج عنه "قفزة" تشويشية.

Lecture
1

القواعد العامة للمونتاج

2. قاعدة الـ 180 درجة (Axis / 180° Rule)

ماذا تعني: عند تصوير حوار أو حركة، يجب أن تبقى الكاميرا على جهة واحدة من خط افتراضي (نقطة المحور) حتى تحافظ على اتجاه الحركة واتساق مواقع الشخصيات في الإطار.

تطبيق عملي: لو صورت حديثاً بين شخصين، لا تنقل الكاميرا إلى الجانب الآخر من المحور إلا إذا قدمت لقطة إعادة تأسيس واضحة.

متى تكسرهما: في بعض الأحيان يُكسر المحور لأثر درامي، لكن يجب توجيه الجمهور لذلك عبر لقطة فاصلة أو حركة كاميرا مبررة.

قاعدة 180 درجة <https://share.google/zEZeTony3sdc3pcSZ>

Lecture
1

القواعد العامة للمونتاج

3. قاعدة الـ 30 درجة (Rule 30°)

ماذا تعني: عند الانتقال بين لقطتين لنفس الموضوع، يفضل أن تكون زاوية الكاميرا قد تغيرت بما لا يقل عن 30 درجة أو أن يكون التكبير/التصغير كبيرًا لتجنب "قفزة" بصرية (jump cut) تطبيق عملي: لتغيير الإحساس بالمشهد اجعل اللقطة التالية تختلف بشكل واضح في الزاوية أو البعد البؤري.

<https://share.google/T6QWTvPTrci40mn3m> قاعدة 30 درجة

4. القطع على الحركة (Cut on Action / Match on Action)

ماذا تعني: قطع اللقطة أثناء استمرار الحركة لخلق انتقال سلس وإخفاء القطع. تطبيق عملي: لو شخص يفتح بابًا، اقطع أثناء حركة اليد وليس أثناء السكون. هذا يعطي استمرارية بصرية ويقلل الإحساس بالمونتاج.

نصيحة: القطع على الحركة مفيد جدًا في مشاهد الحركة أو المشاهد التي تحتاج لاستمرارية درامية.

قاعدة الـ 30 درجة هي قاعدة دليل في التحرير (المونتاج) التي تنص على أن الكاميرا يجب أن تتحرك بما لا يقل عن 30 درجة بالنسبة في اللقطات المتتالية، ويحد أقصى 180 درجة دون كسر قاعدة 180 درجة.

Lecture
1

القواعد العامة للمونتاج

5. قاعدة النظرة (Eyeline Match)

ماذا تعني: ترتيب لقطات بحيث تتناسب اتجاهات النظرات بين الممثلين والبيئة — إذا نظر ممثل نحو اليمين، ثم نرى لقطة ما، يجب أن توحى اللقطة التالية أنها في اتجاه نظره.

تطبيق عملي: استخدمهما في حوارات لتوضيح ما يراه الشخص أو داخلية المشهد (مثلاً: ما يقرأه).

6. إيقاع المونتاج (Pacing & Rhythm)

ماذا تعني: طول اللقطة وتتابعها يحدّد الإحساس بالسرعة والتوتر والتوتر العاطفي للمشاهد.

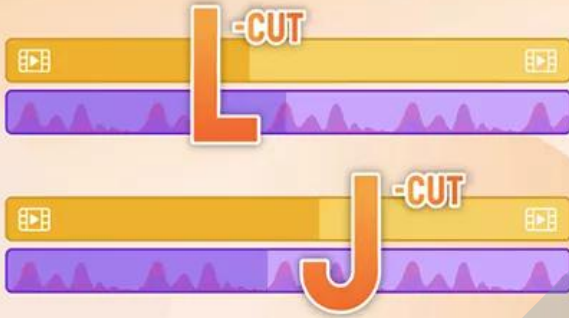
تطبيق عملي: مشهد مطاردة = لقطات قصيرة وإيقاع سريع؛ مشهد تأمل = لقطات أطول وإيقاع بطيء. استخدم الموسيقى والقطع الصوتي (cutting to beat) لتعزيز الإيقاع.

نصيحة عملية: جرّب مقاطع بصيغ مختلفة (نسخة بطيئة، سريعة) لتختبر أيها يخدم المعنى أفضل.

التقطيع السريع https://www.youtube.com/watch?v=R0_G80FLDuo

Lecture
1

القواعد العامة للمونتاج

7. القطع الصوتي: L-cut و J-cut وجسور الصوت (Sound Bridges)

ماذا تعني: القطع لا يقتصر على الصورة فقط — يمكن أن يبدأ الصوت من اللقطة التالية قبل ظهورها (J-cut) أو يبقى صوت اللقطة السابقة أثناء ظهور الصورة التالية (L-cut) جسور الصوت تربط المشاهد وتخفف الانتقالات.

تطبيق عملي: استخدم جسر صوتي لربط مشهدين متصلين درامياً — مثلاً صوت مطر في نهاية مشهد وصوت سيارة في بداية المشهد التالي.

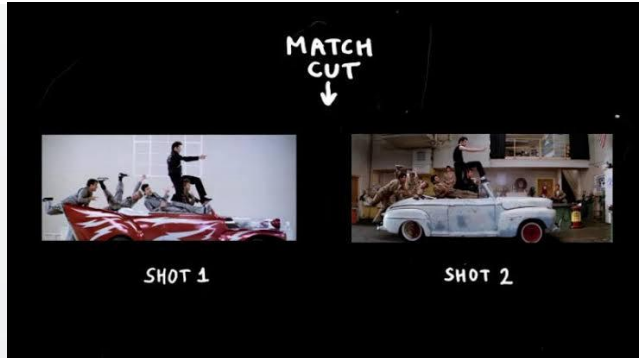
8. التقاطية (Coverage) واللقطة التأسيسية

ماذا تعني: أثناء التصوير يجب الحصول على زوايا متعددة من نفس المشهد (لقطة عامة، متوسطة، قريبة، تعابير) حتى يملك المونتير خيارات متعددة لبناء المشهد لاحقاً.

تطبيق عملي: خطط مع مدير التصوير للحصول على لقطة واسعة (establishing) ثم عدة لقطات مقربة للحوار وردود الفعل.

Lecture
1

القواعد العامة للمونتاج

9. التماثل البصري والتحويلات (Graphic Match & Match Cut)

ماذا تعني: ربط لقطتين بصرياً عبر تشكيل أو حركة متطابقة يعطي انتقالاً قوياً ودلالياً (مثال: تدوير باب يتحول إلى دولاب كوكبي).

تطبيق عملي: استخدم المطابقة لخلق تشبيه أو إحياء رمزي بين مشهدين مختلفين.

10. التحرير الزمني: ellipsis, flashback, montage sequence

ماذا تعني: المونتاج يسمح بقطع الزمن (ellipsis) أو استرجاع/استباق أحداث (flashback/flashforward) أو تسريع الزمن عبر سلسلة لقطات متسارعة (montage sequence).

تطبيق عملي: استخدم مونتاج لتلخيص فترة زمنية (مثل تدريبات أو رحلة مشروع) مع موسيقى قصيرة ومقاطع سريعة.

11. التصحيح اللوني والانسجام البصري (Color & Visual Matching)

ماذا تعني: الحفاظ على تماسك لوني بين اللقطات من ناحية توازن الأبيض، التعريض، النبرة اللونية حتى لا يشعر المشاهد بتغيير مفاجئ في المظهر.

تطبيق عملي: بعد الـ "picture lock" قم بعملية الـ color grading لضمان انسجام كل مشاهد المشهد الواحد.

Lecture
1

القواعد العامة للمونتاج

12. إدارة الصوت ومهارات المونتاج الصوتي

ماذا تعني: تنظيم حوار، إزالة الضوضاء، استخدام مؤثرات صوتية ودمج الموسيقى بمستويات مناسبة.
تطبيق عملي: احرص على وجود room tone لكل مشهد، نفذ عمليات ADR إذا لزم، وادمج المؤثرات كي تبدو طبيعية (Foley)

13. قواعد تقنية وتنظيمية (Ingest / Workflow / Backup)

ماذا تشمل:

التنسيق: احرص على نفس معدل الإطارات (frame rate) الدقة (resolution) ونفس المسارات الصوتية.

الملفات الوصفية: ضع أسماء واضحة للملفات (.scene_shot_take_v01).

البروكسي: استخدم ملفات بروكسي للعمل السلس على الأجهزة الضعيفة ثم استبدالها بالأصلية قبل التصدير.

النسخ الاحتياطي: نظام نسخ احتياطي متعدد (محلي + خارجي + سحابي).

نسخ الإصدارات: احتفظ بـ rough cut، fine cut، picture lock، deliverables.

نصيحة: ضع قواعد naming convention من البداية ولا تحيد عنها.

Lecture
1

القواعد العامة للمونتاج

14. حقوق واعتبارات أخلاقية (خصوصاً في الوثائقي)

ماذا تعني: لا تُجتزأ تصريحات خارج سياقها لتغيير معناها؛ احترام حقوق الملكية للموسيقى والصور؛ وضّح المواد المُعدلة إن لزم (مثال: إعادة تمثيل أو مشاهد معادة).

تطبيق عملي: وثّق مصادر لقطات الأرشيف، اطلب إذن استخدام المواد، وكن شفافاً في التحرير الصحفي.

15. التكيف للمنصات (Aspect Ratio / Duration / Captions)

ماذا تعني: كل منصة لها متطلبات—يوتيوب (16:9) مقابل إنستغرام ريلز (9:16) — طول الفيديو يؤثر اختيار القطع والأسلوب. إضافة ترجمات (subtitles) أساسية للمنصات الاجتماعية).
تطبيق عملي: أعدّ نسخاً قصيرة (cutdowns) من الفيديو الكامل لترويج على السوشيال ميديا، واضبط التسميات والأبعاد.

16. منهجية العمل: من الـ Rough Cut إلى الـ Picture Lock

Assembly Cut ترتيب أولي لكل اللقطات حسب السيناريو.

Rough Cut إزالة الوصلات الضعيفة، بدء بناء الإيقاع.

Fine Cut ضبط الإيقاع والتفاصيل الدقيقة.

Picture Lock إغلاق الصورة نهائياً (لا مزيد من التغييرات في اللقطات) قبل تسليم الصوت واللون.

استخدامات المونتاج

Lecture
1

استخدامات المونتاج

1. السينما والدراما الروائية

الهدف: بناء سرد درامي، تطوير شخصيات، خلق إحساس زمني ومكاني.

وظائف المونتاج هنا: ترتيب المشاهد، خلق تصاعد درامي، بناء توتر، استخدام مونتاج متقطع أو متوازي (crosscutting) عمل montage sequence لتلخيص الزمن.

تقنيات نموذجية: match cuts، shot/ reverse shot، الحوار، قطع على الحركة، قطع على النظرة.

تسليم: ملفات عالية الجودة roRes/DNxHR أو DCP للفيلم السينمائي.

ملاحظة: المونتاج يمكن أن يغير "أداء" الممثل بانتقاء اللقطات المناسبة.

Lecture
1

استخدامات المونتاج

2. التلفزيون والمسلسلات

الهدف: استمرارية الحلقات، إبقاء الجمهور، توزيع الحككات عبر حلقات.

وظائف: حفظ الاتساق بين الحلقات، صنع مقاطع تشويقية (closing hooks و teasers) إدارة النسخ (broadcast vs streaming versions).

تقنيات: نسخ متعددة للـ runtime إصدارات لإعلان، لحقات مدته 45 دقيقة ونسخة مختصرة للـ (streaming).

تسليم: صيغ بث (MXF/ProRes ومتطلبات شبكات البث).

Lecture 1

استخدامات المونتاج

3. الوثائقي والصحفي

الهدف: سرد الحقائق، ترتيب الشهادات، توضيح الحجج.

وظائف: اختيار أقوال شهود بعناية، حفظ سياق التصريحات، دمج أرشيف ومقابلات، بناء استدلال منطقي.

تقنيات: استخدام B-roll لتوضيح الكلام، voice-over، جسر صوتي، التعامل بحذر مع التحرير الأخلاقي (لا تجتزئ لطمس الحقيقة).

قضايا أخلاقية: تحاشي إخراج المعنى من سياقه، الإفصاح عن إعادة التمثيل.

4. الأخبار والـ Packages الإخبارية

الهدف: توصيل معلومات سريعة ودقيقة.

وظائف: تقطيع لقطات المراسل، اختيار soundbites، مزج تقرير ميداني مع لقطات أرشيفية، إضافة عناوين وتوضيحات.

تقنيات: مونتاج بسرعة ((fast turnaround، استخدام lower thirds وCG.

تسليم: نسخ قصيرة جاهزة للبث والمنصات الرقمية.

Lecture
1

استخدامات المونتاج

5. الإعلانات والتسويق (TV & Digital Ads)

الهدف: جذب الانتباه بسرعة، نقل رسالة محددة ودعوة للفعل

وظائف: تصميم hook في الثواني الأولى، إيقاع سريع، بناء رسائل قصيرة وواضحة، A/B testing لنسخ مختلفة.

تقنيات: قطع على بيت الموسيقى، استخدام jump cuts متعدد، تأثيرات ترويجية، نصوص وعناوين جذابة.

تسليم: نسخ بأطوال متعددة (15s, 30s, ووصيغ للمنصات المختلفة).

6. محتوى السوشيال ميديا والفيديو القصير

الهدف: لفت الانتباه خلال الثواني الأولى، مشاركة عالية، قابلية إعادة النشر.

وظائف: صياغة hook خلال 0-3 ثواني، إضافة ترجمات ثابتة، تصميم صور مصغرة، loopable cuts.

تقنيات: (9:16) vertical framing، jump cuts، قطع سريع، استخدام captions و CTAs داخل الفيديو.

تسليم: MP4 مضغوط، أحجام وأبعاد خاصة (Reels/TikTok/Stories)

Lecture 1

استخدامات المونتاج

7. الفيديو الموسيقي (Music Video)

الهدف: مزج الإيقاع البصري مع الإيقاع الموسيقي، بناء هوية بصرية.

وظائف: مزامنة اللقطات مع الإيقاع، قطعات نصية/رمزية، خلق إيقاع بصري جذاب.

تقنيات: قطع على الـ beat، تناغم بصري (graphic match)، استخدام VFX وتراكبات.

8. التعليم الإلكتروني والتدريب (E-Learning)

الهدف: نقل المعرفة بوضوح وكفاءة.

وظائف: تقطيع الدروس إلى وحدات قصيرة، إضافة عناوين فرعية، إدراج شروحات نصية ورسوم متحركة بسيطة،

وضع اختبارات قصيرة.

تقنيات: screencast editing، picture-in-picture، فصل الدروس لـ micro-learning، إضافة ترجمات

ووصف صوتي للـ accessibility.

تسليم: صيغ متوافقة مع منصات (LMS SCORM أو MP4 مع ملفات ترجمة).

Lecture 1

أستخدامات المونتاج

9. المؤتمرات والفعاليات والتغطيات الحية

الهدف: إنتاج ملخصات، تسجيلات عالية الجودة، ونشر لحظي.

وظائف: تقطيع لقطات متعددة كاميرات، مزامنة صوت، عمل highlight reels، إنشاء فيديو هات ترويجية بعد الحدث.

تقنيات: multicam editing، instant highlights، slow-motion للقطات مهمة.

10. الأرشفة والترميم الرقمي

الهدف: حفظ المواد التاريخية وتحسين جودتها.

وظائف: إزالة الضوضاء، استعادة الألوان، إصلاح الخدوش، إضافة metadata دقيقة.

تقنيات: digital restoration tools، noise reduction، color grading دقيق.

Lecture
1

استخدامات المونتاج

11. التحليل العلمي والطبي والجنائي

الهدف: توضيح حركة، تأكيد تسلسل زمني، تقديم أدلة محسنة بصرياً وصوتياً.

وظائف: إبطاء اللقطات، تكبير التفاصيل، مزج لقطات من مصادر متعددة، ترميز زمني.

تقنيات: frame-by-frame analysis، forensic enhancement، تثبيت الصورة، تحسين الصوت للأدلة الصوتية.

12. الواقع الافتراضي/الواقع المعزز والفيديو التفاعلي

الهدف: خلق تجربة غامرة أو تفاعلية للمستخدم.

وظائف: تحرير 360°، تقسيم المشاهد التفاعلية، ربط فروع سردية متعددة (branching)

تقنيات: spatial audio، stitch and stabilization، 360°، interactive timelines.

Lecture
1

Branding

استخدامات المونتاج

13. العروض التجارية/فيديوهات الـ Branding والمؤسسات

الهدف: إبراز هوية المؤسسة، تدريب الموظفين، تقارير سنوية.

وظائف: خلق نبذة بصرية متوافقة مع الهوية، توليد رسائل مقنعة للمستثمر/عميل.

تقنيات: corporate templates، lower thirds، motion graphics للبيانات (charts)

14. الألعاب و Trailers للألعاب

الهدف: سرد وقص مشاهد سينمائية داخل اللعبة، صناعة ترايلرات جذابة.

وظائف: تنسيق cut scenes، مزامنة مع الأداء الصوتي، عمل مقاطع تسويقية قصيرة.

تقنيات: capture in-engine، motion capture editing، VFX compositing.

ادوات وبرامج شائعة

Lecture
1

ادوات وبرامج شائعة ومناسبتها

Adobe Premiere Pro عام ومناسب للتلفزيون والويب.

Avid Media Composer صناعة البث والتلفزيون والدراما الكبيرة.

Final Cut Pro إنتاج سريع على أجهزة mac.

DaVinci Resolve تلوين (Color grading) ومونتاج متكامل.

After Effects VFX وحركة الرسوم.

Audacity / Pro Tools / Adobe Audition مكساج صوتي احترافي.

FFmpeg / HandBrake ترميز وتحويل الدفقات.

<https://www.youtube.com/watch?v=qKtUjfolUOM> تعليم المونتاج على برنامج Premiere

Lecture
1

المونتاج كأداة للتأثير النفسي والإقناع

الآليات النفسية الأساسية وكيف يُستغلها المونتاج

جذب الانتباه (Attention capture)

آلية: الإدراك البشري يلتقط التغيرات والتميزات البصرية/السمعية أولاً.

استغلال مونتاجي: لقطات افتتاحية قوية، زوايا غير متوقعة، قطع سريع أو مؤثر صوتي مفاجئ لشد الانتباه.

بناء التوقع والمفاجأة (Expectation & Surprise)

آلية: توقع المشاهد لنتيجة ما يمكن كسره لإحداث صدمة أو تشويق.

استغلال: قطع فجائي ((smash cut)، تغيير مفاجئ في الموسيقى أو إدخال لقطة غير متوقعة.

تكوين المعنى بالتجاور (Juxtaposition / Kuleshov Effect)

آلية: المعنى لا ينبع دائماً من لقطة واحدة بل من علاقة لقطتين متتاليتين.

استغلال: وضع وجه محايد ثم لقطة لشيء (جثة / طبق طعام) يغير من قراءة المشاهد.

Lecture
1

المونتاج كأداة للتأثير النفسي والإقناع

الإيقاع والزمن (Pacing & Temporal Manipulation)

آلية: طول اللقطة وتتابعها يؤثر في حالة المشاهد (توتر، ملل، سرور).

استغلال: تسريع القطع لخلق توتر، إطالة لقطات للتأمل، استخدام مونتاج لتكثيف الزمن (montage sequence)

التعاطف والتقمص (Empathy / Identification)

آلية: لقطات قريبة من وجه الشخصية ووقت أطول على تعابيرها تسهم في التماهي.

استغلال: close-ups، reaction shots، اختيار لقطات تظهر الارتباك أو الحزن لزيادة تعاطف الجمهور.

التزامن السمعي-البصري (Audio-Visual Synchrony)

آلية: الصوت المتزامن أو المسبق/المتبقي يؤثر على تفسير الصورة.

استغلال J-cut و L-cut لخلق توقع أو ربط مشاهد بعواطف محددة، استخدام موسيقى متصاعدة لزيادة الشدة.

Lecture
1

المونتاج كأداة للتأثير النفسي والإقناع

الإطار والتأطير (Framing / Priming)

آلية: ما تُعرضه في بداية المشهد (أو تكررّه) يعمل كإطار يوجّه تفسير المشاهد لاحقاً.
استغلال: تقديم لقطة تأسيسية أو رمز في البداية يؤثر على قراءة المشاهد لباقي المشهد.

التكرار والرموز (Repetition & Motif)

آلية: التكرار يعزّز التذكر ويُحوّل عناصر إلى رموز معنوية.
استغلال: إدراج نفس العنصر البصري/الصوتي عبر المشاهد لربط أفكار (مثلاً صوت جرس يرافق حدثاً سلبياً).

بناء السببية والاتساق الزمني (Constructing Causality)

آلية: التسلسل يُنتج إحساس السبب والنتيجة حتى لو لم تكن الأحداث مرتبطة في الواقع.
استغلال: ترتيب لقطات بحيث يجعل المشاهد يربط حدثاً بشخص أو قرار؛ قوّة المونتاج في صنع «قصة» من لقطات متفرقة.

خاتمة المحاضرة

Lecture
1

خاتمة المحاضرة

المونتاج ليس مجرد عملية تقنية لقص وترتيب اللقطات، بل هو فن وصناعة تحمل قوة التأثير والإقناع، وتُمثل حجر الأساس في صياغة المعنى البصري والسمعي. فمن خلاله يمكن بناء القصة، إثارة المشاعر، وتوجيه إدراك المشاهد بطرق متعددة. لقد تطور المونتاج من **القص اليدوي التقليدي** إلى **الأنظمة الرقمية المتقدمة** التي أطلقت إمكانيات واسعة للإبداع والابتكار، وأصبح أداة محورية في السينما، الإعلام، الإعلانات، التعليم الرقمي، وحتى في الواقع الافتراضي. ومع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي والوسائط التفاعلية، يتجه المونتاج إلى آفاق جديدة، مما يجعله فناً متجدداً يتماشى مع تطور الإعلام والتكنولوجيا، ويؤكد مكانته كوسيلة فعّالة للتأثير النفسي والإقناع وصناعة الرسالة البصرية.

Lecture
1

المحاضرة القادمة

في المحاضرات القادمة سوف نفصل الحديث عن تاريخ وتطور المونتاج - من المونتاج التقليدي إلى الرقمي.

Lecture
1

مراجع

- Eisenstein, S. M. (1949). *Film form: Essays in film theory* (J. Leyda, Ed. & Trans.) Harcourt
- Bordwell, D., Thompson, K., & Smith, J. (2019). *Film Art: An Introduction* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Reisz, K., & Millar, G. (1953). *The Technique of Film Editing*. (classic text).
- Murch, W. (2001). *In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing* (2nd ed) Silman-James Press.
- Pudovkin, V. I. (1954). *Film Technique and Film Acting*. Vision Press / (English ed.
- Prince, S., & Hensley, W. E. (1992). The Kuleshov Effect: Recreating the Classic Experiment. *Cinema Journal*, 31(2) 59–75.

<https://www.youtube.com/watch?v=9Hf-OQ->

[. MZ4A&list=PLZ5zEGbaMXXXAr0Kz16KjinCUT7gvSqHY](https://www.youtube.com/watch?v=9Hf-OQ-MZ4A&list=PLZ5zEGbaMXXXAr0Kz16KjinCUT7gvSqHY)

شكراً لحضوركم