



CASE STUDY: *Captain Abu Raed* (2008)

The Film: Feature

Director: Amin Matalqa

Writer: Amin Matalqa

Producer: David Pritchard and Aida Matalqa

Line Producer: Karima Ladjimi

Budget: US \$2 million

Financing: Private investors

Production: Paper & Pens (founded specifically to finance and produce the film)

Shooting Format: Arri 20D (now Alexa)

Screening Format: DCP

World Premiere: Dubai and Sundance

Distribution: A-Film Distribution & Neo Classics Films

THE FILMMAKER

Amin Matalqa was born in Jordan and raised in Ohio. After graduating from the American Film Institute with an MFA in directing, he made his first feature film, *Captain Abu Raed*, which won the Audience Award at Sundance in 2008, and became Jordan's first Oscar entry for Best Foreign Film. His other films include Disney's *The United*, a romantic comedy, *Strangely in Love* (2014), an action adventure, *The Rendezvous* (2016), starring Stana Katic (ABC's *Castle*), and the animated film, *Hump* (2017), which he co-wrote and Pixar veteran Rob Gibbs directed. Amin is also an alumnus of the ABC TV Directors program and is developing his own TV show, *Men in Steel*. In 2018 he directed, *Jinn*, a new Arabic-language series for Netflix. Matalqa lives in Los Angeles.

OFFICIAL SYNOPSIS

When Abu Raed, an old, airport janitor at the Queen Alia International Airport in Amman finds a Royal Jordanian captain's hat in the trash, the neighborhood children mistake him for an airline pilot and beg him to tell them stories of his adventures. Abu Raed gets pulled into the lives of the children as he weaves imaginary stories of his adventures and gives them hope in the face of their harsh reality.

DEVELOPMENT

Matalqa made more than 20 short films before he made his first feature film. When he was a student at the American Film Institute (AFI), one of the top film schools in the

United States, he met producer David Pritchard, who suggested he make a film set in Jordan but with a story that has universal appeal.

Matalqa's grandfather, who had just passed away, was the inspiration for the film. His grandfather was a humble man despite all of his achievements so he decided to make a story about a man like him. He was also inspired by his father and brother, who were both pilots. As a result, he centered his story on a humble man and a nearby airport. Matalqa always loved Charlie Chaplin movies, and they were an inspiration for the film in terms of sentimentality. He also watched two of his favorite films, *Cinema Paradiso* (1998) and *Il Postino* (1994) for motivation. These films that centered around a romanticized relationship between an elderly and a youth helped him come up with the nucleus for his film. The character of Abu Raed, the old man who tells made-up stories to the poor kids of his neighborhood began to crystalize. He spent the summer of 2005 writing the first draft of the film.

Matalqa said that the initial draft was very syrupy so he wanted to add a bit of seriousness to the film. He decided to address the universal issue of child abuse in his story. The first half of his feature was very romantic and very optimistic, but halfway through, there was a hard switch from the point of view of Abu Raed to that of the antagonist, Murad, and the story became darker as the child abuse in the story was revealed.

The first draft was titled "Under the Tree, Over the Ocean." It was inspired by the fact that Abu Raed sits in the film under an olive tree to tell kids about his adventures. While the title reflected the nostalgia in the film, Matalqa felt it was too poetic. As the film became darker after more than 30 drafts, the title was changed to *Captain Abu Raed*.

At one point during rewriting, he shared the script with Samer Mouasher of the Royal Film Commission, who asked him to rewrite the whole script from scratch. At first, he was offended because he put so much heart in it, but he followed the advice. He rewrote the whole script from scratch. The two years it took to complete the script helped him make a better film because he was able to strip away things that were unnecessary.

In the summer of 2006 after two years of rewriting, he went to Amman to find his cast and locations. He scouted for locations with the location manager, Fawaz Zoubi. Going around the city made him realize that Amman was also a character in the film. The Royal Film Commission was very helpful with logistics and shooting permits. Most of the film was shot in Amman, but some scenes were shot in Salt due to its preserved old architecture. His mother had suggested Salt because there was a church on a quaint street there she loved to visit. The minute he saw the neighborhood, he found it very cinematic.

He didn't use a casting director. He cast 12 children, ten boys and two girls, from different refugee camps. Most of the child actors were fatherless and poor. Matalqa wanted to empower them. The set often felt like a day care. Odai Qedese was 13 at the time when he played the role of Tarek. Matalqa encouraged him to learn English and to look beyond Amman. Qedese went on to work in Turkey and Denmark, and did hip-hop and then received a full scholarship to the Lebanese American University (LAU), where he majored in Television and Film Audiovisual Production.

Nadim Sawalha, the lead actor, is a Jordanian who has been living in London for fifty years. He has always played supporting roles, like in *The Wind & The Lion* (1975) and *The Spy Who Loved Me* (1977). When he was 16 years old, Matalqa met Sawalha on the set of *Pink Panther* (1993) thanks to his father who was the pilot on the flight that actor Roberto Benigni and director Blake Edwards were on. He told them that his son loved movies, and so they invited young Matalqa to visit the set. Matalqa remembers how Sawalha was generous and warm. He never forgot his kindness. Although he never saw him again, he contacted him 13 years later and told him about the film. After reading the script, Sawalha accepted the role of Abu Raed.

PRE-PRODUCTION & PRODUCTION

His mother wanted to help him make the film. He wouldn't have made the movie without her. She sought out investors, kept track of them, followed through, set up meetings, formed the film company and managed it. He would pitch the project to investors, and she would follow up. Together, they raised \$1.5 million from Jordan and the rest was from the US.

They shot the film in 24 days, four weeks (6-day weeks). The 24 days were sufficient, but he would have preferred an extra day off between each week to give the crew extra resting time. They were moving a lot from one location to another, but they always started the day early and fast. He made sure to get his first shot on time every day so that they wouldn't spend the rest of the day trying to catch up.

One of the producers, Ken Conken recommended Karima Ladjimi, a line producer from Tunisia. Other crew members came from Lebanon, Morocco, Germany and France. The reason for the foreign crew members is that at that time there weren't a lot of Jordanians working in the film industry. The Jordanians hired were learning on the job in PA positions. One of them was Bassem Ghandour, who would later go on to write and produce Theeb (2014).

As for camera, he used the Arri 20D (now Alexa). It was the first feature film to shoot on this camera and a technician from Germany was sent to Jordan to help out the German DP, Reinhart 'Rayteam' Peschke.

They shot the whole film with no backup because the backup hard drives were damaged during the shipping process. When traveling, they took the footage with them

on the plane. The footage amounted to 37 Terabytes so they had 37 boards of hard drives with them on the plane.

POST-PRODUCTION

The post-production was made in LA on Avid. He and his editor Laith Majani had made several short films together such as, "Sufi... Sufi" (2005) which went viral. They enjoyed working together. Color grading was made by Mark Reed who David Pritchard had recommended. Reed saw the footage of the film and was intrigued and wanted to be part of it. Sound mixing and design was also completed in Los Angeles. All the musical score was original and recorded with the Hollywood Studio Symphony at Warner Brothers. The composer was Austin Wintery. Matalqa had previously collaborated with him on other films.

MARKETING & DISTRIBUTION

The film premiered in Dubai in December, 2007 when it was still a new festival.

In 2008, the film won the Audience Award – Word Cinema at Sundance. Sundance opened a lot of opportunity for Matalqa because it introduced him to a lot of people in the industry.

He spent two years traveling with the film, which was accepted into 21 festivals.

His intention for this film was to make a universal story set in Jordan, made in an Italian style, with the three-act American structure, and he succeeded. In addition to playing in Jordan for three months, the film was distributed in Germany, Japan, Spain, S. Korea, and the USA. He wanted to make a nostalgic film romanticizing childhood but also representing the class system in Amman so he ended making a film that was much more metaphorical.

NEXT PROJECT

He is currently directing a news series for Netflix.

LAST THOUGHTS

His advice for young filmmakers is not to be afraid. He encourages filmmakers to start with short, low-budget films and to also collaborate with other young filmamkers. The more they make movies the more they will learn.

"كابتن أبو راند" (2008)

الفيلم: روائي
المخرج: أمين مطالقة
الكاتب: أمين مطالقة
إنتاج: كنيث كوكين، عصام سلفيتي، عايدة جبجي مطالقة

الميزانية: مليوني دولار

التمويل: مستثمرين من القطاع الخاص

الكاميرا: Arri DP

العرض: DCP

العرض الأول: دبي وصندانس

التوزيع: أفلام وأفلام نيو الكلاسيكية

الموقع الإلكتروني: <https://www.youtube.com/watch?v=O9VCZzr4c6s>

صانع الفيلم

وُلد أمين مطالقة في الأردن، ونشأ في ولاية أوهايو. بعد تخرجه من المعهد الأمريكي للسينما، فاز فيلمه الأول "الكابتن أبو رائد" بجائزة الجمهور في مهرجان صندانس في عام 2008، وأصبح أول فيلم أردني يُقدّم للأوسكار لأفضل فيلم أجنبي. تشمل أفلامه الأخرى فيلم "ذا يونايتمد" من إنتاج شركة ديزني، وفيلم كوميدي رومانسي بعنوان "غريباً في الحب" (2014)، و"الموعد" (2016)، من بطولة ستانا كاتيك وفيلم الرسوم المتحركة "السّم"، الذي شارك فيه كاتب بيكسار المخضرم روب غيبز. أمين هو أيضاً خريج من برنامج ABC TV Director، وهو قيد تطوير برنامج التلفزيوني "رجال من فولاذ"، وكذلك مسلسل عربي جديد لـ Netflix. يعيش مطالقة في لوس أنجلوس.

قصة الفيلم

عندما يجد أبو رائد في مطار الملكة علياء الدولي في عمان قبة طيران الملكية الأردنية في سلة المهملات، أطفال الحي يظنونهم طيار، ويتوسلون إليه ليخبرهم قصص مغامراته. ينجرف أبو رائد في حياة الأطفال، بينما ينسج قصصاً خيالية عن مغامراته في العالم لتقديم الأمل في وجه واقعهم القاسي.

تطوير الفكرة

قدم مطالقة أكثر من 20 فيلماً قصيراً قبل أن يُخرج أول فيلم روائي طويل له. عندما كان طالباً في المعهد الأمريكي للسينما (AFI)، وهو أحد أفضل المدارس السينمائية في الولايات المتحدة، التقى بالمنتج ديفيد بريتشيد، الذي اقترح عليه أن يصنع فيلماً في الأردن، ولكن ذو قصة ذات جاذبية عالمية.

كان جد مطالقة مصدر إلهام لفيلمه. كان جده رجلاً متواضعاً رغم كل إنجازاته، فقرر أن يصنع قصة الفيلم عن رجل مثله. كما كان الفيلم مستوحى من والده وشقيقه، اللذين كانا طيارين. لذلك، ركز قصته حول رجل متواضع ومطار قريب. كان مطالقة يحب أفلام شارلي شابلن، وكانت مصدر إلهام للفيلم من حيث العاطفة. شاهد اثنين من أفلامه المفضلة، "سينما پاراديسو" (1998)، و"إيل پوستينو" (1994) ليستلهم منهما أيضاً. ساعدت هذه الأفلام التي تركزت على علاقة رومانسية لشخص مسن مع شخص أصغر سناً في الوصول إلى نواة فيلمه. بدأت شخصية أبو رائد، الرجل العجوز الذي يروي قصصاً مختلقة للأطفال الفقراء في حيه في التبلور. أمضى صيف عام 2005 في كتابة أول مسودة للفيلم.

قال مطالقة: إن المسودة الأولى كانت مشوبة بالعواطف، لذا أراد أن يضيف قدرًا من الجدية إلى الفيلم، فقرر أن يتناول مسألة إساءة معاملة الأطفال في فيلمه. كان النصف الأول رومانسيًا جدًا ومتفائلًا جدًا، لكن في النصف الثاني من الفيلم، كان هناك تحول من وجهة نظر أبو رائد إلى وجهة نظر مراد، وأصبحت القصة أكثر قتامة.

المسودة الأولى كانت بعنوان "تحت الشجرة، فوق المحيط". العنوان الأصلي كان مستوحى من أن أبو رائد الذي كان يجلس في الفيلم تحت شجرة زيتون ليخبر الأطفال عن مغامراته. شعر مطالقة بأن العنوان يعكس الحنين في الفيلم، وشعر أنه شاعري جدًا. عندما أصبح الفيلم أكثر قتامة بعد كتابة أكثر من 30 مسودة، غير مطالقة اللقب في النهاية إلى "الكابتن أبوراند".

شارك النص مع سامر المعشر من لجنة الفيلم الملكي، الذي طلب منه إعادة كتابة السيناريو بأكمله. في البداية شعر بالإهانة، لكنه أخذ بالنصيحة. وأعاد كتابة السيناريو بأكمله. ساعدته إعادة الكتابة على إنتاج فيلم أفضل؛ لأنه كان قادرًا على تجريد الأشياء التي كانت غير ضرورية.

في صيف عام 2006 بعد عامين من إعادة الكتابة، ذهب إلى عمّان ليجد طاقم العمل ويستكشف مواقع التصوير. قام باستطلاع المواقع مع المدير فواز الزعبي حول المدينة، وأدرك أن عمّان كانت أيضًا شخصية في الفيلم. كانت اللجنة الملكية للسينما مفيدة للغاية فيما يتعلق بالتصاريح اللوجستية وتصاريح التصوير. تم تصوير معظم الفيلم في عمّان، ولكن تم تصوير بعض المشاهد في السلط بسبب العمارة القديمة هناك. اقترحت والدته السلط؛ لأنه كانت هناك كنيسة تحب أن تزورها. في اللحظة التي رأى فيها ذلك الحي في السلط، وجدته سينمائيًا للغاية.

وجد 12 طفلًا، عشرة أولاد وفتاتين من مختلف مخيمات اللاجئين. كان معظم الممثلين الأطفال يتامى وفقراء. كان عُدي فُديسي في الثالثة عشرة من عمره حين لعب دور طارق فشجّعه على تعلّم اللغة الإنجليزية والنظر خارج عمان فعمل في تركيا والدنمارك، وعتّى الهيب هوب، ثم حصل على منحة من الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، حيث تخصص في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي السمعي البصري.

نديم صوالحة، الممثل الرئيس في الفيلم، هو أردني يعيش في لندن منذ خمسين عامًا. وقد لعب دورًا ثانويًا، كما في "الريح والأسد" (1975)، و"الجاوس الذي أحبني" (1977). عندما كان في السادسة عشرة من عمره، التقى مطالقة بصوالحة خلال تصوير فيلم "الفهد الزهري" (1993) بفضل والده الذي كان طيار الطائرة التي كان فيها الممثل روبرتو بينيني والمخرج بليك إدواردز. أخبرهما أن ابنه يحب الأفلام، ولذلك دعا الشاب لزيارة موقع التصوير. يتذكر مطالقة كيف كان صوالحة سخي ودافئ. لم ينس أبدا لطفه. على الرغم من أنه لم يره لمدة 13 عامًا، فقد اتصل به، وأخبره عن الفيلم وأرسل له النص، وقبّل صوالحة دور أبو راند.

كان يريد أن يصنع فيلمًا عن الطفولة مليء بالحنين يمثل أيضًا النظام الطبقي في عمّان وهذا ما فعله.

الإنتاج

تم المونتاج في لوس أنجلوس حيث يعيش. وقد قام هو والمونتير ليث المجاني بتصوير عدة أفلام قصيرة معًا مثل "الصوفية ... الصوفية" (2005)، الذي حاز على انتشار كبير. لقد استمتعا بالعمل معًا. ومعالجة التلويح كان من قبل مارك ريد الذي أوصى به ديفيد برينشارد. شاهد ريد لقطات من الفيلم وكان مفتونًا، وأراد أن ينضم إلى الفريق. كما تم الانتهاء من هندسة الصوت في لوس أنجلوس. تم تسجيل الموسيقى من قبل سيمفونية الاستوديو الإخوة وارنر في هوليوود. كان الملحن أوستن وينتري. سبق له أن تعاون معه في أفلام أخرى.

التوزيع والتسويق

عُرض الفيلم لأول مرة في دبي في ديسمبر 2007 عندما كان لا يزال مهرجانًا جديدًا.

في عام 2008، فاز الفيلم بجائزة الجمهور - "عالم السينما" في صندانس. فتح صندانس الكثير من الفرص له؛ لأنه عرفه على الكثير من صانعي الأفلام.

جال عامين مع هذا الفيلم، والذي تم قبوله في 21 مهرجانًا.

كانت نيته صنع قصة عالمية من الأردن، مصنوعة بأسلوب إيطالي مع أسلوب كتابة النص الأمريكي ذي الفصول الثلاثة، ونجح. بالإضافة إلى عرض الفيلم في الأردن لمدة ثلاثة أشهر، تم توزيع الفيلم في ألمانيا، واليابان، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية.

المشروع القادم

يقوم حاليًا بإخراج مسلسل عربي لتفليكس.

خواطر أُخرى

نصيحته لصانعي الأفلام الشباب هي أن لا يخافوا. يشجع صانعي الأفلام على البدء بالأفلام القصيرة ذات الميزانية المنخفضة والتعاون أيضاً مع سينمائيين آخرين. فكلماً صنعوا أفلاماً كلما تعلموا.