

CASE STUDY: *When Monaliza Smiled* (2012)

The Film: Feature

Writer/Director: Fadi G. Haddad

Producer: Nadia Eliewat, Nadine Toukan

Budget: US \$170,000

Financing: Private

Production: 24 days, August 1-30, 2011

Shooting Format: Canon 5D Mark 2

Screening Format: DCP

World Premiere: September 20, 2012 in Jordan and at the Dubai International Film Festival (DIFF), December 2012

Distribution: Self-distribution in Jordan and Rotana for TV distribution

Awards: Journalist Award for Feature Film and Best Actress at Oran Arab Film Festival in Algeria in 2013

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

THE FILMMAKER

Fadi G. Haddad is a Jordanian filmmaker from Amman. After graduating from the Red Sea Institute of Cinematic Arts in 2010, he worked on several films in Jordan, including *The Last Friday* (2011). His first feature film, *When Monaliza Smiled*, was shot in 2011. He is currently a film professor at the Mohammed Bin Rashid School for Communication at the American University in Dubai and working on his second feature. Fadi is also pursuing a Ph.D. degree in film at Antwerp University in Belgium.

OFFICIAL SYNOPSIS

Monaliza, a Jordanian woman who is incapable of smiling, gets a government job after waiting 17 years in the long queue of applicants. At her new job at the Directorate of Archiving, she meets and falls in love with Hamdi, an Egyptian co-worker while being surrounded by nosy coworkers who frown on their relationship. Their love affair is threatened furthermore when Hamdi's work permit expires, and he risks becoming illegal in the country. At the same time, Monaliza has to fend off unwanted suitors and arranged marriages.

DEVELOPMENT

Once at the Red Sea Institute of Cinematic Arts (RSICA), Fadi wondered why cinema has not dealt with Jordan's ethnic diversity. Because cinema in Jordan is relatively

young, talking about such a subject would be at least novel and certainly intriguing. Like other Levantine countries, Jordanian society is diverse composed of many ethnic and religious groups, such as Arab Jordanians, Palestinians, Bedouins, Armenians and Circassians to name a few. Fadi wanted to examine this diversity and experiment with portrayal of societal stereotypes. For example, Egyptian migrant workers are regarded as fun and humorous while Jordanians in general consider themselves more serious and grim. So, a theme started germinating in his mind.

At the same time, Fadi had an idea for a female character, a Jordanian woman who never smiled even though her name was ironically Monaliza, after the iconic painting, *Mona Lisa* with the famous smile. Giving a foreign name to a Jordanian character added to the oddity of the situation. He started thinking about taking this character and putting her in the world of stereotypes that existed in his society.

Fadi first created the backstory for Monaliza to get to know her better. Then, he developed the character of the Egyptian migrant worker. He wanted him to be lovable and charming like the stars of classical Egyptian cinema. He had now two different characters, who belonged to two different worlds in his society. He started wondering, *What would happen if they met? Where would they meet?* These were the kind of questions he started asking himself. So, he came up with the setting and decided they would meet at the workplace. He was ready to start writing.

Fadi wrote the story first as a short film. His professors and fellow classmates liked the script and gave him positive feedback. Based on the notes he received, he felt the characters could be developed further and the short film could be expanded into a feature. However, he didn't develop it until his last year at RSICA.

Fadi believes that short film is more situational while in feature film, we have characters that have to grow, usually through a journey that allows them to change. And, that was exactly what he started doing, building arcs for the two main characters. He also created other characters around Monaliza and gave them backstories. He then structured the plot in an outline from beginning to end. When writing a story, Fadi likes to know what the beginning, the middle, and the end are, as well as the main plot points, while keeping in mind the character development and how these plot points serve the development of the characters. While he likes structuring and outlining his story, he allows it to evolve freely as well. He wrote the first draft while still in school.

The script for the feature was eventually selected for a scriptwriting lab at [Berlinale Talents](#) Script Station in 2011. It was one of nine scripts selected. He worked with script doctors there and wrote the third draft. He would eventually write six major drafts.

Nadia Eliewat, his producer, was an old friend and a fellow classmate at the Red Sea Institute of Cinematic Arts. They always read each other's scripts and trusted each

other's opinion and feedback. Since she focused on producing and he directing, and they always clicked artistically, it was a natural choice to collaborate on this feature.

Together they heard about the [Royal Film Commission](#), Debut Feature Program, which supported Jordanian filmmakers' first features. They wanted to apply, but they were hesitant because they were fresh graduates and lacked enough experience. So, they went to Nadine Toukan, who was an established producer having produced the Jordanian hit, *Captain Abu Raed*. She came on board, and they submitted the application together. Few months later, they were granted \$80,000 to produce the feature.

PRODUCTION

The funding from the Royal Film Commission allowed them to begin shooting the film. Because it was a small budget, they scheduled the shoot during Ramadan on purpose. Ramadan is a slow month for production in Jordan. Shooting during this month meant they would not be competing with bigger-budget productions, especially foreign films. Also actors were available because shooting Ramadan series happened prior to the beginning of the month. All crew and cast were paid although not at the normal rates that are paid in Jordan by European and American productions. Despite the low budget and pay, they didn't have to convince people as many were excited to work on a local, Jordanian film. Most of the heads of the departments were their colleagues, either friends or fellow classmates, who wanted to work on a feature film.

Although he knew what kind of locations he wanted in the film, Fadi still hired a location manager, Walid Lahham, to help him find unique Ammani neighborhoods. He also needed Walid because they were shooting in places where the locals were not used to seeing people filming a movie. While a shooting permit can be acquired easily from the Royal Film Commission, they did not want to just take over people's streets. They wanted to befriend the local community and to build trust. Walid helped them do that and to everyone's surprise, the neighborhoods they shot in were very supportive and cooperative.

One thing he learned from this shoot is that working with actors is 90% of the film. Doing the first feature can be overwhelming because a director has to answer many questions about the locations, set design, light, and sound which take away from time with actors. He learned that it is very important not to sacrifice time with actors during the shoot.

POST-PRODUCTION

Post-production took place in Amman at the Royal Film Commission facilities. Color correction was completed in Dubai only because Fadi had moved there for work. Sound design and mixing was completed in Amman because they were sponsored by the [School of Audio Engineering](#) (SAE).

Music score was original. It was composed by [Najati Al Suloh](#). Fadi had worked with him on two previous short films.

DISTRIBUTION

Fadi and Nadia opted for guerrilla style distribution and distributed the film themselves in Jordan. The distribution system in Jordan was young. There were regional distributors in the UAE, Egypt and Lebanon, but they were worried that companies abroad would not give the film importance in Jordan. So to make sure that it would be screened in cinemas in Jordan they went to a local cinema chain and made a deal with them. The film was a great success in Amman, playing for eight consecutive weeks.

The film was the most viewed film at Dubai International Film Festival's Cinetech, and executives at Rotana saw the film and bought the television rights. It was first exclusive on OSN and then played on the free-to-air Rotana channels. Airline rights were also bought, and the film screened on Emirates, Qatar Airways, and Air France.

Today, *When Monaliza Smiled* is also available on Istikana TV, a VOD platform.

MARKETING

Fadi and Nadia did all their marketing on social media since they had no budget for it. Some commercials aired on Roya TV, which was a new TV station and one of the sponsors of the film.

ROI

Return on investment was more exposure than financial.

The biggest achievement for Fadi is the wide reach the film received in Jordan. Because at the time, there were only cinemas in Amman, Fadi and his team with support from the Royal Film Commission made a tour around the country, screening the film in other cities and rural areas which created a cultural phenomenon around cinema unseen previously in Jordan. He believes the film has inspired other Jordanians to make movies.

NEXT PROJECT

Fadi is currently developing his second feature. He recently participated in [Rawi](#), the Royal Film Commission's screenplay development lab and in the Doha Film Institute's [Hezayah Screenwriting Lab](#), which resulted in a first draft for the second feature.

LAST THOUGHTS

Fadi believes that the script is the most important. It is where it all starts. He always tells his students to write and rewrite and never settle for a first draft.

"لما ضحكت موناليزا" (2012)

الفيلم: فيلم روائي

الكاتب / المخرج: فادي ج. حداد

إنتاج: ناديا عليوات ، نادين طوقان

الميزانية: 170 ألف دولار

التمويل: خاص ومنح

فترة الإنتاج: 24 يوماً، 1 إلى 30 أغسطس، 2011

الكاميرا: Canon 5D Mark 2

العرض: DCP

العرض الأول: 20 سبتمبر 2012 في الأردن، ثم في مهرجان دبي السينمائي الدولي، ديسمبر 2012

التوزيع: توزيع ذاتي في الأردن وروتانا للتوزيع التلفزيوني

الجوائز: جائزة الصحفي لفيلم روائي طويل، وأفضل ممثلة في مهرجان وهران للأفلام العربية في الجزائر عام 2013

الفيديو الترويجي: <https://www.youtube.com/watch?v=O9VCZr4c6s>

صانع الفيلم

فادي ج. حداد هو مخرج أردني من عمان. بعد تخرجه من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية في عام 2010، عمل في العديد من الأفلام في الأردن، بما في ذلك فيلم "يوم الجمعة الماضي". تم تصوير فيلمه الطويل الأول "لما ضحكت موناليزا" في عام 2011. يُحصّر فادي أيضاً لشهادة الدكتوراه في الدراسات السينمائية في جامعة أنتويرب في بلجيكا.

قصة الفيلم

موناليزا، وهي امرأة أردنية غير قادرة على الابتسام، تحصل على وظيفة حكومية بعد انتظار 17 عاماً في طابور طويل من المتقدمين. في وظيفتها الجديدة في مديرية الأرشفة، تلتقي وتقع في حب حمدي، زميل مصري وسيم، ويثير علاقتهما فضول الذين يعملون معهما. يصبح حبهما مهدداً عندما تنتهي صلاحية تصريح عمل حمدي في الأردن، ويجازف بالبقاء في البلاد بشكل غير قانوني من أجل أن يبقى مع موناليزا. وفي الوقت نفسه، تقاوم موناليزا الخاطبين ورغبة أختها من تزويجها.

تطوير الفكرة

عندما كان في معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية، تساءل فادي لماذا لم تتعامل السينما مع التنوع العرقي في الأردن. ولأن السينما في الأردن صغيرة السن نسبياً، كان متأكدًا من أن الحديث عن هذا الموضوع سيكون على الأقل شيئاً جديداً وبالتأكيد مثيراً للاهتمام. على غرار دول المشرق الأخرى، فإن المجتمع الأردني متنوع عرقيًا وطائفيًا، فهناك عرب أردنيون، وفلسطينيون، وبدو، وأرمن، وشركس على سبيل المثال لا الحصر. أراد فادي معالجة هذا التنوع سينمائيًا، وتحدي الصورة النمطية لهذه التعددية. مثلًا في الأردن، يُعد العمّال المهاجرون المصريون نوا روح مرححة، بينما يعد الأردنيون عمومًا أنفسهم أكثر جدية وكأبة. لذلك، بدأ هذا الموضوع يتطور في ذهنه.

في نفس الوقت، كانت لديه فكرة عن شخصية نسائية، وهي امرأة أردنية لا تستطيع أن تبتمس رغم أن اسمها موناليزا، مثل اللوحة "الموناليزا" ذات الابتسامة الشهيرة. إعطاء اسم أجنبي لشخصية أردنية يضيف إلى غرابة الموقف. بدأ يفكر في أخذ هذه الشخصية ووضعها في العالم النمطي لمجتمعه.

كتب فادي الخلفية التاريخية لموناليزا للتعرف عليها بشكل أفضل. ثم طوّر شخصية العامل المهاجر المصري حمدي. أراد أن يكون محبوبًا وساحرًا مثل نجوم السينما المصرية الكلاسيكية. فأصبح لديه الآن شخصيتين مختلفتين، تنتميان إلى عالمين مختلفين في مجتمعه. بدأ يتساءل، ماذا سيحدث لو التقت هاتان الشخصيتان؟ أين تجتمعان؟ هذه هي الأسئلة التي بدأ يطرحها على نفسه. لذلك، قرر أن موناليزا وحمدي سوف يلتقيان في مكان العمل. في تلك اللحظة شعر بأنه مستعد لبدء كتابة النص.

في البداية كتب فادي نصًا لفيلم قصير. أحب أساتذته وزملائه في الصف السيناريو، وقدموا له ردود فعل إيجابية. واستنادًا إلى الملاحظات التي تلقاها، شعر أن الشخصيات يمكن تطويرها بشكل أكبر، ويمكن توسيع القصة لتكون فيلمًا روائيًا طويلًا. ومع ذلك، لم تطورهما حتى عامه الأخير في الجامعة.

يعتقد فادي أن الفيلم القصير يدور حول وضع الشخصيات، في حين أنّ الأفلام الطويلة لديها شخصيات يجب أن تنمو، عادةً من خلال رحلة تسمح لهم بالتغيير. وهذا بالضبط ما فعله. بدأ تطوير الشخصيتين الرئيسيتين، وخلق شخصيات أخرى حول مونايزا، وإعطاؤهم قصصاً خاصة بهم. ثم خطط الفيلم من البداية إلى النهاية. يحبّ فادي عندما يكتب أن يعرف ما بداية الفيلم، وما يحدث في الوسط، وما نهاية القصة، ويحبّ كذلك معرفة نقاط الحكمة الرئيسية التي تُحرك القصة، مع الأخذ في الاعتبار تطوّر الشخصيات وكيف تخدم هذه النقاط الشخصيات. في حين أنه يحبّ تخطيط قصته وتحديداتها، فإنه يسمح لها بالتطور بحرية أيضاً. وقد كتب المسودة الأولى للفيلم الروائي بينما كان لا يزال في الجامعة.

في النهاية تم اختيار السيناريو لمختبر كتابة السيناريو في "[برلينال تلنتس](#)" في عام 2011. كان أحد تسعة نصوص، وعمل هناك مع خبراء السيناريو، وكان هذا هو المكان الذي كتب فيه المسودة الثالثة. في النهاية، كتب ست مسودات رئيسية.

نادية عليوات، المنتجة، كانت صديقة قديمة وزميلة في معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية. اعتادا قراءة نصوص بعضهما، وكانا يتفقان في آراء بعضهما البعض. فلأنها كانت قد ركزت على إنتاج الأفلام وهو على إخراج الأفلام، ولأنهما كانا دائماً يتفقان فنياً، كان تعاونهما على هذا الفيلم خياراً طبيعياً.

سمع كلاهما عن [الهيئة الملكية الأردنية للأفلام](#)، والبرنامج الذي يدعم صانعي الأفلام الأردنيين. أرادا تقديم طلب، لكنهما كانا مترددين؛ لأنهما كانا حديثي التخرج والخبرة. لذا، اتجها إلى نادين طوقان، التي كانت لديها خبرة أطول، فكانت قد قامت بإنتاج الفيلم الأردني، "الكابتن أبو راند"، وطلبا منها الانضمام إلى مشروع إنتاج هذا الفيلم فقبلت، وقاما بتقديم الطلب معها. وبعد بضعة أشهر، تم منحهم ثمانين ألف دولار لإنتاج الفيلم الطويل.

الإنتاج

سمح لهم التمويل من لجنة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالبدء في تصوير الفيلم. ولأن الميزانية كانت صغيرة، قرروا تصوير الفيلم خلال شهر رمضان. رمضان شهر بطيء للتصوير في الأردن. التصوير خلال هذا الشهر يعني أنهم لن يتنافسوا مع إنتاج ذي ميزانية أكبر، وخاصة الأفلام الأجنبية. كما كان الممثلون غير مشغولين؛ لأن تصوير المسلسلات الرمضانية انتهى قبل بداية الشهر. تم الدفع لجميع أفراد طاقم العمل، ولكن ليس بالمعدلات العادية التي يتم دفعها في الأردن من قبل المنتجين الأوروبيين والأمريكيين. على الرغم من انخفاض الميزانية والأجور، لم يكونوا ملزمين بإقناع الناس، حيث كان الكثيرون متحمسين للعمل على فيلم أردني محلي. كان معظم رؤساء الأقسام الإنتاجية من زملاء في القطاع، إما الأصدقاء أو زملاء الدراسة، الذين كانوا متحمسين للعمل في فيلم روائي طويل.

على الرغم من أنه كان يعرف أي مواقع أراد تصوير الفيلم فيها، إلا أن فادي استعان بمدير المواقع، وليد لحام، لمساعدته في العثور على أحياء عمّانية فريدة من نوعها. كما أنه كان بحاجة إلى وليد؛ لأنهم كانوا يصوّرون في أحياء سكّانها ليسوا معتادين بتصوير الأفلام. في الأردن يمكن الحصول على تصريح للتصوير بسهولة من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ولكن لم يريدوا الاستيلاء على شوارع الناس، بل أرادوا مصادقة المجتمع المحلي وبناء الثقة. ساعدهم وليد على فعل ذلك والتقرب من السكّان. كانت الأحياء التي صوّروا فيها داعمة ومتعاونة للغاية.

الشيء الذي تعلمه من تصوير هذا الفيلم هو أن العمل مع الممثلين يمثل 90٪ من الفيلم. يمكن أن تكون التجربة الإخراجية الأولى صعبة جداً؛ لأن المخرج يجب أن يجيب على العديد من الأسئلة حول مثلاً الموقع، والتصميم، والضوء، والصوت الذي يبعده عن العمل مع الممثلين. لقد تعلم أنه من المهم جداً عدم التضحية بالوقت مع الممثلين أثناء التصوير.

المونتاج

صنّع المونتاج في عمان في مكاتب الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. اكتمل تصحيح الألوان في دبي؛ لأن فادي كان قد انتقل إلى هناك للعمل. تمّ تصميم الصوت في عمان تحت رعاية [كلية الهندسة الصوتية](#).

الموسيقى في الفيلم من تأليف [نجاتي الصلح](#). عمل فادي معه في فيلمين قصيرين سابقين.

التوزيع

فضّل فادي ونادية توزيع الفيلم بأنفسهما؛ لأن نظام التوزيع في الأردن كان حديثاً. كان هناك موزّعون إقليميون في الإمارات ومصر ولبنان، لكن فادي ونادية كانا قلقين من أن الشركات الأجنبية لن تعطي الفيلم أهمية في الأردن. لذلك للتأكد من أنه سيتم عرضه في دور السينما في الأردن، ذهبوا إلى شركة سينما محلية وعقدوا صفقة معها. حقق الفيلم نجاحاً كبيراً في عمّان، حيث عُرض لمدة ثمانية أسابيع متتالية.

كان الفيلم هو الفيلم الأكثر مشاهدة في [سينتيك](#) في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وشاهد التنفزيون في روتانا الفيلم، واشتروا حقوق البث. العرض الأول كان حصرياً على قناة "أوربت- شوتاي"، ومن ثمّ عُرض على قنوات روتانا. كما تمّ شراء حقوق العرض لشركات الطيران، فعُرض الفيلم على متن طيران الإمارات، والخطوط الجوية القطرية، وشركة الخطوط الجوية الفرنسية.

الفيلم "لما ضحكت موناليزا" متاح أيضاً على تلفزيون استكانة.

التسويق

قام فادي ونادية بجميع الخطط التسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي لعدم وجود ميزانية للتسويق التقليدي. ولكن تمّ بث بعض الإعلانات التجارية على تلفزيون رؤيا، وهي كانت محطة تلفزيونية جديدة وإحدى رعاة الفيلم.

العائد على الاستثمار

كان العائد على الاستثمار هو الانتشار وليس الربح المالي.

أكبر إنجاز لفادي هو وصول الفيلم لشريحة كبيرة جداً من الجمهور الأردني. في ذلك الوقت، لم يكن هناك دور سينما إلا في عمّان، فلذلك قام فادي وفريقه بدعم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بجولة في جميع أنحاء البلاد، وعرضوا الفيلم في مدن ومناطق ريفية، مما خلق ظاهرة ثقافية حول السينما لم يسبق لها مثيل في الأردن. ويعتقد فادي أنّ الفيلم ألهم أردنيين آخرين لصناعة الأفلام.

المشروع القادم

يعمل فادي حالياً على تطوير السيناريو الخاص بفيلمه الطويل الثاني. شارك مؤخراً في [راوي](#) ورشة لكتاب السيناريو مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وفي ورشة [حزاية لكتابة السيناريو](#) في مؤسسة الدوحة للأفلام، والذي تُنتج عنه أول مسودة للنص السينمائي لفيلمه الجديد.

خواطر أخرى

يعتقد فادي أن السيناريو هو أهم جانب في صناعة الأفلام. إنه المكان الذي يبدأ منه كل شيء. كان ينصح طلابه دائماً بالكتابة وإعادة الكتابة وعدم القبول أبداً بنتائج المسودة الأولى.