

CASE STUDY: *Lilacs* (2017)

The film: Short film

Writer/Director: Mira Shaib

Producer: Aya Nabulsi and Zeina Badran (Post-Production)

Budget: \$29,000

Financing: Filmakademie Baden-Württemberg, Robert Bosch Stiftung

Production: 8 days; May 4- 6, 10-14, 2016

Shooting Format: Sony PMW-F55

Screening Format: DCP

World Premiere: Berlinale, Germany, February 2017

Distribution: Mad Solutions

THE FILMMAKER

Mira Shaib graduated from the Lebanese American University in Beirut with a BA in Communication Arts, TV & Film. In 2015, Mira was granted a scholarship from [Robert Bosch Stiftung](#) to attend the [Filmakademie Baden-Wurttemberg](#) in Germany, where she developed the script for her short film, “Lilacs” and found a German production company to produce the film, which she directed in 2016. [Mad Solutions](#), a Pan-Arab distribution company, bought the distribution rights to the film in 2017. Due to the success of “Lilacs” in festivals across the globe, Filmakademie invited Mira to participate in another residency. Mira has worked on large television productions, like The Voice Arabia. In 2018, she was selected to participate in Film Independent’s [Global Media Makers](#) in Los Angeles. She works as a director at Beirut.com.

OFFICIAL SYNOPSIS

Hanna, a melancholic woman, comes to Lebanon after a 12-year absence. She wants to find her twin brother who was kidnapped during the Lebanese civil war.

DEVELOPMENT

Metropolis, an independent art house cinema in Beirut, collaborated with Filmakademie Baden-Württemberg and Robert Bosch Stiftung to create scholarships for young filmmakers in Lebanon. These filmmakers were to attend classes in Ludwigsburg for six months and workshop scripts and then return to Lebanon to produce them with an option to do the post-production in Ludwigsburg.

Alireza Khatami, Mira's professor at the Lebanese American University recommended her for the scholarship. But, she needed an idea. At that time, there were a lot of demonstrations in Lebanon. Mira was among the demonstrators in downtown Beirut when she noticed an old woman among the hundreds of young people. She was intrigued and spoke to her. She found out she had been demonstrating for two decades in the same place to bring attention to the young men, including her son, who were kidnapped during the war. Mira has always been intrigued by stories from the civil war having been born after it ended. For a lot of young people of her generation, the civil war was incomprehensible. Being a secular Lebanese who could not fathom sectarianism, she was always interested in investigating the civil war. So, after brainstorming with her professor, she came up with the idea about a woman returning to Lebanon from Europe to look for her missing brother. She wrote the treatment with mentoring from the professor and submitted an application for the scholarship. When Mira received the scholarship, she was elated. She had an opportunity to not only investigate a major consequence of the civil war but also to dramatize it on the screen.

The first draft was written in the workshop where she worked with professionals to fine tune the script. In the end, the script went through five different drafts. The scholarship included a grant and a co-production deal with Filmakademie, where a German crew was invited to help in the production of the film.

PRE-PRODUCTION & PRODUCTION

With the aid of Filmakademie, Mira was able to put together a camera crew and find a director of photography while in Germany. This meant she was going to be working with a multinational, multilingual team. Even though the dialogue of the script was in Arabic, Mira decided that all communication on set was going to be entirely in English to accommodate the non-Arabic speaking crew.

As she began to prepare for production, she recognized that there was a major challenge. Her Director of Photography, Anne Bollick was not Lebanese and unfamiliar with Lebanese culture. Because the story was very Lebanese-specific, Mira felt that her German crew needed to be immersed in Lebanese culture prior to the shoot. She asked them to travel to Lebanon before the shoot began, hosted them for two weeks and took them around the country to get to know it better.

Mira picked her actors based on performances she had seen of them. When she returned to Lebanon, she met with the actors and conducted readings to make sure they were right for the roles. Although she knew many of the actors would be unknown, Mira also approached famous actors. She was fond of their work and believed in their talents. She was nervous at first because here she was a young, unknown filmmaker approaching well known and highly respected actors. However, she felt what she lacked in experience was made up in the story. She had complete confidence in her script. When she met with actors, like Aïda Sabra, she didn't have to convince them because they had already fallen in love with the script and characters.

One important thing she learned working with such a large cast and with professional actors was that a director must build trust first and must respect her actors. Although she was only 23 years old, she wanted to show the established actors that she was confident in what she was doing and determined to make a good film.

Another challenge Mira faced was finding the right locations to shoot because the story was set in 2000, and she wanted to avoid anachronisms. Also, because of the political nature of the story, she had to avoid politically-sensitive locations like streets with party headquarters. One difficult location, for example, was the Masnaa border crossing between Syria and Lebanon. Even though filmmakers in Lebanon needed to acquire only one permit to film anywhere in the country, the permit did not cover security zones like border crossings. Plus, the border crossing was usually very busy. Mira knew she would not be able to film the scene there so she had to improvise. Discussing this with her production team, a rural area in South Lebanon was selected. The actual shoot eventually went well, but not without drama. In the initial scene, she had written around 50 extras. Instead of bussing 50 extras from Beirut, she used locals, but although paid, they were not accustomed to being on set all day. Many of them quit and she ended up with only 15 extras. She had to make do with what she had.

Although Mira had shot two previous short films, this was the biggest budget she had worked on so there was more pressure on her. However, she had a very reliable team working as hard as she was. She learned from this experience that having a producer and director of photography who could be trusted and relied on was crucial.

POST-PRODUCTION

Picture edit was made in Lebanon. She believed that due to the Arabic dialogue, it needed to be done by an editor who spoke the language. Mira was familiar with Natalie Hamadeh's work. They had previously worked together and Natalie was also 2nd AD on her film. Mira felt she was the natural choice for the job.

As for the score, Mira found a composer through her brother's connections in Los Angeles. This was another lesson she learned. Filmmakers must always maximize their connections. One never knows who he or she will need in this industry.

Sound edit and mixing was also completed in Lebanon by Ramzi Zeidan. She met him while he was working with the Lebanese composer, Ziad Rahbani. She wanted him for the job because she worked with him on her first short film, and she loved his work.

Color grading was made in Germany because the DP wanted to work with a team there. Mira preferred that the DP was involved because of the various lights she used in the film. Four different lights were used to reflect the four seasons in the film.

MARKETING & DISTRIBUTION

After completing the film, Zeina Badran the post-production producer contacted Mad Solutions, who she had met at Berlinale. They loved the film and took over marketing and distribution.

ROI

Financial gain was very limited on this film. Basically, it was a small percentage of sales from distribution. However, the exposure was tremendous. Because of this film, Mira received a small fund from Germany to work on her first feature film. Plus, the film exposed her to a network of professionals in the film industries in Lebanon, Egypt and Europe, especially in Germany.

NEXT PROJECT

Mira is currently working on developing her first feature film.

LAST THOUGHTS

Her advice to young filmmakers is to keep the first short film simple. She advises all beginners to keep the characters under four and locations around two when writing a story. Directing a film is a complicated process, and it takes time to master it. A small film helps manage production easier.

“ليلك” (2017)

الفيلم: فيلم قصير
الكاتبة / المخرجة: ميرا شعيب
إنتاج: آية النابلسي وزينة بدران (مرحلة ما بعد الإنتاج)
الميزانية: 29 ألف دولار
التمويل: منحة من فيلم – أكاديمي بادن فورتمبيرغ، روبرت بوش شتيفتونج
فترة الإنتاج: ثمانية أيام. 4 6 و 10 14 من شهر أيار- مايو 2016
الكاميرا: Sony PMW-F55
العرض: DCP
العرض الأول: مهرجان برلين اليفي ألمانيا، شباط - فبراير 2017
التوزيع: Mad Solutions (MENA)

صانعة الفيلم

تخرجت ميرا شعيب من الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت، وحصلت على درجة البكالوريوس في فنون الاتصالات والتلفزيون والسينما. في عام 2015، فازت ميرا بمنحة دراسية كاملة من [روبرت بوش شتيفتونج في فيلم-أكاديمي في بادن فورتمبيرغ](#) في ألمانيا، حيث طورت سيناريو فيلمها القصير "ليلك"، ووجدت شركة إنتاج ألمانية لإنتاج فيلمها في عام 2016 في لبنان. قامت شركة [ماد سوليوشنز](#)، إحدى شركات التوزيع العربية، بشراء حقوق التوزيع للفيلم في عام 2017. وبفضل نجاح "ليلك" في المهرجانات في جميع أنحاء العالم، دعت فيلم-أكاديمي ميرا إلى المشاركة في إقامة أخرى في ألمانيا. عملت ميرا في إنتاجات تلفزيونية كبيرة، مثل "ذافويس - أحلى صوت"، وتعمل حاليًا في بيروت كوم حيث تقوم بإخراج كليبات فيديو توعوية اجتماعية. في عام 2018، تم اختيارها للمشاركة في برنامج [فيلم انديبندينت لصانعي الإعلام العالميين في لوس أنجلوس](#).

قصة الفيلم

هنا امرأة كنيية، تعود إلى لبنان بعد غياب دام 12 عامًا، باحثةً عن أخيها التوأم الذي خُطف أثناء الحرب الأهلية اللبنانية.

تطوير الفكر

تعاونت ميترابوليس وهي دار سينما مستقلة في بيروت، مع فيلم-أكاديمي بادن فورتمبرغ وروبرت بوش شتيفتونج لإنشاء منح دراسية لصانعي الأفلام الشباب في لبنان لحضور دروس في لودفيغسبورغ بألمانيا لمدة ستة أشهر وتطوير نصوصهم، ثم العودة إلى لبنان لإنتاج أفلامهم مع خيار القيام بالمونتاج في لودفيغسبورغ.

في ذلك الوقت، كان هناك الكثير من المظاهرات في لبنان. كانت ميرا من بين المتظاهرين في وسط بيروت، عندما لاحظت امرأة عجوز من بين مئات الشباب، فأثارت فضولها وتحدثت معها. واكتشفت أنها تتظاهر منذ عقدين من الزمن في المكان نفسه للتوعية عن الذين اختطفوا أثناء الحرب، وكان ابنها من الذين اختطفوا. كانت ميرا مفتونة كثيرًا بقصص الحرب الأهلية التي وقعت قبل ولادتها. بالنسبة لكثير من شباب جيلها، الحرب الأهلية غير مفهومة.

ولأنها لبنانية علمانية لا تستطيع أن تتقبل الطائفية، ولكنها مهتمة دائمًا بالتحقيق في الحرب الأهلية. لذا، وبعد تفكير طويل مع أستاذها، توصلت إلى فكرة حول عودة امرأة إلى لبنان من أوروبا للبحث عن شقيقها المفقود. عالجت الفكرة بالتوجيه من الأستاذ وقدمت طلبًا للمنحة، وعندما تلقت المنحة كانت متباعدة. وقد أتاحت لها فرصة ليس فقط للتحقيق في إحدى العواقب الرئيسية للحرب الأهلية، بل أيضًا لتجسيدها على الشاشة.

كُتبت المسودة الأولى في ورشة العمل في ألمانيا، حيث تعاونت مع المهنين لتحسين النص. في النهاية، كُتبت خمس مسوداتٍ مختلفة. وشملت المنحة عقد إنتاج مشترك مع فيلم-أكاديمي، حيث تم دعوة طاقم ألماني للمساعدة في إنتاج الفيلم.

الإنتاج

بمساعدة من فيلم-أكاديمي، تمكنت ميرا من تشكيل طاقم تصوير ومدير للتصوير الفوتوغرافي أثناء وجودها في ألمانيا. هذا يعني أنها عملت مع فريق متعدد الجنسيات واللغات. على الرغم من أن الحوار كان باللغة العربية، قررت ميرا أن الاستمرار في التصوير سيكون باللغة الإنجليزية من أجل الطاقم غير الناطق بالعربية.

عندما بدأت في التحضير للإنتاج، أدركت أن هناك تحديًا كبيرًا. لم تكن أن بولك مديرة التصوير اللبنانية، ولم تكن كذلك على دراية بالثقافة اللبنانية. ولأن القصة كانت لبنانية للغاية، شعرت ميرا أن طاقمها الألماني كان بحاجة إلى أن يكون متعمقًا في الثقافة اللبنانية قبل التصوير. طلبت منهم السفر إلى لبنان قبل بدء التصوير، واستضافتهم لمدة أسبوعين، واقتادتهم حول البلد للتعرف عليه بشكل أفضل.

اختارت ميرا الممثلين استنادًا إلى مواهبهم التي كانت على دراية بها. عندما عادت إلى لبنان، التقت بالممثلين وأجرت قراءات سيناريو للتأكد من أنهم مناسبين للأدوار. على الرغم من أنها أدركت أن العديد من ممثليها لن يكونوا محترفين، سعت ميرا أيضًا للعمل مع ممثلين مشهورين. كانت مغرمة بعملهم وتؤمن بمواهبهم. كانت متوترة في البداية؛ لأنها كانت صانعة أفلام غير معروفة، و تسعى للعمل مع ممثلين بارزين. ومع ذلك، شعرت أن ما تفتقر إليه من خبرة تم تعويضه في القصة. كان لديها ثقة كاملة في نصها. عندما التقت بممثلين أمثال عايدة صبرا، لم يكن عليها أن تقنعهم كثيرًا؛ لأنهم أحبوا النص والشخصيات.

ومن بين الأشياء المهمة التي تعلمتها أثناء العمل مع فريق عمل كبير ومع الممثلين المحترفين، هو أن على المخرجة أن تبني الثقة أولاً، وأن عليها أن تحترم ممثليها. على الرغم من أنها كانت تبلغ من العمر 23 عامًا فقط، فقد أرادت أن تُظهر للممثلين الأكثر احترافًا أنها كانت واثقة مما كانت تقوم به، وأنها عازمة على إنتاج فيلم جيد.

التحدي الآخر الذي واجهته ميرا هو العثور على المواقع المناسبة للتصوير؛ لأن أحداث القصة تدور في عام 2000، وأرادت تجنب أخطاء زمنية. وأيضًا بسبب الطبيعة السياسية للقصة، كان عليها أن تتجنب المواقع الحساسة سياسيًا مثل الشوارع التي يوجد فيها مقرات الأحزاب السياسية. أحد المواقع الصعبة، على سبيل المثال، كان المعبر الحدودي "المصنع" بين سوريا

ولبنان. على الرغم من حصول صانعي الأفلام في لبنان على تصريح يسمح لهم بالتصوير في أي مكان في البلاد، إلا أن التصريح لايشمل المناطق الأمنية مثل معابر الحدود. بالإضافة إلى ذلك، فإن معبر الحدود عادةً ما يكون مشغولاً للغاية. كانت ميرا على يقين أنها لن تتمكن من تصوير المشهد هناك لذا اضطرت للارتجال. نوقش هذا الأمر مع فريق الإنتاج، حيث تم اختيار منطقة ريفية في جنوب لبنان. على الرغم من وجود بعض التحديات، إلا أن كان التصوير جيداً. كانت قد خططت لخمسين ممثلاً غير متحدث لهذا المشهد الحدودي. وبدلاً من جلب 50 ممثلاً من بيروت، استعانت بالسكان المحليين، وعلى الرغم من أنه تم تعويضهم، إلا أنهم لم يكونوا معتادين على التمثيل طوال اليوم، فاستقال الكثير منهم. فما كان لديها في النهاية إلا 15 ممثلاً فقط لهذا المشهد. فاضطرت للارتجال مرّة أخرى.

على الرغم من أنّ ميرا قد صورت فيلمين قصيرين سابقين، إلا أنّ هذا الفيلم كان لديه أكبر ميزانية كانت قد عملت عليه، لذا كان هناك الكثير من الضغط. ومع ذلك، كان لديها فريق موثوق به للغاية يعمل بجد كما كانت تعمل. لقد تعلمت من هذه التجربة أن وجود منتجة ومديرة للتصوير الفوتوغرافي يمكن الوثوق بهما والاعتماد عليهما أمر بالغ الأهمية.

المونتاج

تم إنجاز المونتاج في لبنان. ولأن الحوار كان باللغة العربية، كان ضرورياً استكمال المونتاج من قبل شخص يتحدث اللغة. كانت ميرا تعلم بتجربة ناتالي حمادة في المونتاج. فقد عملنا معاً في السابق، وكانت ناتالي أيضاً المخرجة الثانية في هذا الفيلم. لذا شعرت ميرا أنها كانت الخيار الطبيعي لهذا المنصب.

بالنسبة إلى مؤلف الموسيقى، وجدت ميرا ملحناً من خلال شقيقها في لوس أنجلوس. هذا درس آخر تعلمته، حيث يجب على صانعة الأفلام دائماً توسيع دائرة معارفها. فنقول إننا لانعرف أبداً من الذي نحتاجه من معارفنا ومتى نحتاجه في هذه الصناعة.

تم الانتهاء من مونتاج الصوت في لبنان من قبل رمزي زيدان. قابلته بينما كان يعمل مع الملحن اللبناني زياد الرحباني. لقد أردته للعمل معها؛ لأنها عملت معه في أول فيلم قصير لها، وأحببت تلك الخبرة.

تم التلوين في ألمانيا؛ لأن مديرة التصوير أرادت العمل مع فريق هناك. فضلت ميرا أن تشارك مديرة التصوير في التلوين؛ بسبب الأضواء المختلفة التي استخدمتها في الفيلم، فقد تم استخدام أربعة أضواء مختلفة لتعكس الفصول الأربعة في الفيلم.

التوزيع والتسويق

بعد الانتهاء من الفيلم، اتصلت المنتجة زينة بدران بأحد مديري شركة التوزيع "[ماد سولوشنس](#)"، الذي كانت قد قابلته في برلين. أحب الفيلم وتولى التسويق والتوزيع.

العائد على الاستثمار

كان الكسب المالي محدوداً للغاية؛ فهو يمثل نسبة صغيرة من المبيعات، ولكن الانتشار كان هائلاً. بسبب هذا الفيلم، تلقت ميرا مبلغاً صغيراً من ألمانيا للعمل على تطوير أول فيلم روائي طويل لها. بالإضافة إلى ذلك، عرفها الفيلم على شبكة من المهنيين في صناعات الأفلام في لبنان ومصر وأوروبا، خاصة في ألمانيا.

المشروع القادم

أعمل ميرا حالياً على تطوير أول فيلم روائي طويل لها.

خواطر أخرى

نصيحتها لصانعي الأفلام الشباب أن يكون فيلمهم القصير الأول بسيطاً. تتصح جميع المبتدئين بأن يكون نصهم الأول لايتضمن أكثر من أربع شخصيات وموقعين للتصوير. إن إخراج الفيلم عملية معقدة، ويستغرق الأمر بعض الوقت لإتقانها. فالفيلم الصغير يساعد على إدارة الإنتاج بسهولة أكثر.