

CASE STUDY: The Rifle, the Jackal, the Wolf and the Boy (2016)

The Film: Short film

Writer/Director: Oualid Mouaness

Producer: Jinane Chaaya

Budget: \$33,000 Financing: Private

Production: Three days; April 1-3, 2015

Shooting Format: CANON C300 with Zeiss Prime Vintage lenses

Screening Format: DCP

World Premiere: September 8, 2016 in Los Angeles Distribution: Shorts TV (World) & Mad Solutions (MENA) Awards: Oscars Shortlist 2016 Live-Action Short Film

Website: https://www.tricyclelogic.com/riflefilm

THE FILMMAKER

Oualid Mouaness is an independent Lebanese writer, director and producer. He completed his undergraduate studies in Lebanon and then received an MFA in film from Florida State University. He worked a script reader followed by a brief stint in the finance department at Fox Kids Network before leaving to edit and co-produce Mari Kornhauser's *Kitchen Privileges* (SXSW 2000). Shortly after that, he headed Windmill Lane Productions, a commercial and music video production company. In 2004, he took on the critically acclaimed documentary *Rize* (SUNDANCE 2005) directed by David LaChapelle, and followed it by *Paris Not France* (TIFF 2008).

Alongside producing documentaries and films, Mouaness produced seminal music videos for artists including Taylor Swift, Katie Perry, Justin Timberlake and Lana Del Rey, and David Bowie.

Mouaness' diverse work balances entertainment with issue-driven material. His projects cover a wide spectrum of media, namely Michael Jackson's posthumous live performance at the Billboard Music Award, 'Slave to the Rhythm' (2014); Annie Lennox's 'Nostalgia' (2015) for PBS that garnered an Emmy nomination and more recently, the Audience Award-Winning documentary, *I Am Thalente* (2016) at Film Independent's Los Angeles Film Festival in 2015.

Mouaness directed *The Rifle, The Jackal, The Wolf and The Boy* in 2016. He is currently in post-production on 1982, his debut feature as a director.

OFFICIAL SYNOPSIS

When their den is attacked, presumably by a jackal, two brothers decide to take matters into their own hands. They take the household rifle without their father's consent, and head out into the nearby wilderness to hunt down the jackal. But, they get more than they bargained for.

DEVELOPMENT

Oualid Mouaness made *The Rifle, the Jackal, the Wolf, and the Boy* out of necessity. At the time he wrote the script for the short, he had already completed the script for his feature film, *1982*. Although his experience in the film and television industries was long and extensive, he was primarily a producer and not a director. He lacked a piece of work that showcased his ability to direct, especially children, who were the main characters in his feature film. While seeking funding for his film at Berlinale, he was given a very important piece of advice. He was told that the film package, which included the script, was strong but he was missing a short film that showed his directorial abilities. He was asked to make a short film.

Many would have been disappointed by such advice, especially when one was ready to make a feature film. Mouaness was undiscouraged and more importantly determined and ready to do whatever it took to make his feature film a reality. They wanted a short film from him first? Well, a short film was what he was going to give them.

He had had an idea brewing in his head for while so he decided to put it down on paper. He knew he had to prove he could direct children. On the flight back to Los Angeles, he decided to focus and pen the script for the short film. The story for the short film came from an uncomfortable place. It was 2015 and with the rise of ISIS and its disturbing and harrowing parading of violence, there was a lot of uneasiness around the globe and in particular in Lebanon. He wanted to address this feeling, this fear of the proliferation of violence that seemed nonsensical. He wanted to tell a story that was personal, intimate and suggestively political. So, he decided on the format of a parable, something akin to the medieval morality plays, like the ones we were told as children.

Mouaness believes that the simplest stories are the strongest. A simple story of a kid with a rifle could have a lot of depth. A story of a kid with a rifle who initially had good intention that eventually went wrong was intriguing to him. "The road to hell was paved with good intentions," after all. He began seeing a kid with a rifle who wanted to save his chickens from a jackal and from there the story evolved into a short film that addressed all questions that granting committees would ask about his capabilities to direct a feature film.

He completed the first draft of the short film on the plane before landing in California. Upon arriving in Los Angeles, he immediately shared it with a confidante who was also a script doctor. The friend, who he trusted, gave him a very positive response to the material. Oualid wrote five revisions in the following five days and sent it to several producers in Lebanon he had worked with in the past. Three weeks later he was in Lebanon scouting for locations and planning to shoot the film.

The \$33,000budget came from his own savings. He looked at it as an investment.

PRODUCTION

Due to financial restraints, he used the Canon C300 with <u>Zeiss Prime Vintage lenses</u> to give the film a vintage feel necessary for the parable. He was very happy with the result, and it made him realize that he was not partial to the camera but rather lenses. He also used Blackmagic for the sky shots and for some of the landscapes, he used the <u>Canon EOS 5D</u>.

The setting of the short film was important to the narrative. He needed a pristine, mountainous area, which was beautiful and foreboding at the same time and where wild animals could exist. Jinane Chaaya, the producer, helped him find the perfect location. He knew he wanted a place just under the snow line so Baskinta at an elevation of 1,800 meters was the perfect village. In Lebanon, filmmakers only need one permit to shoot from the Internal Security (Ministry of Interior) after submission and approval of script. Jinane was able to secure such a permit easily. While the village was not used to film sets, the locals were excited and cooperative. Shooting in late winter and at the onset of spring meant the heavy snow storms would have subsided, yet the skies could still be cloudy and dramatic. At that elevation, the shift from snow to rainfall changed by the day. For the landscape shots, he would drive up to Baskinta after principle photography, set up his camera and wait for the right light, cloud or shade of snow to film.

Oualid foresaw that one of the challenges would be shooting in the cold weather. He knew that many of the crew members lived on the coast, which was much warmer. All crew members were advised of the expected temperatures for the three days of shooting. Everyone came prepared. All members of the crew and cast were compensated. The crew was put up at a convent close to the location where they filmed. Compensation was nominal due to the low budget, but it was important for him that everyone was paid. However, he didn't pay himself.

One important thing he learned from the shoot is not to compromise a shot when filming. If one does, the editing will suffer. Oualid believes one must always trust his or her instinct and get all the shots needed.

POST-PRODUCTION

Picture editing was completed in Lebanon with editor, Jad Dani Ali Hassan. Oualid was introduced to him by Jinane. Her instinct was right; he was the natural fit for editing this film. He understood cinema, and he and Oualid had much in common aesthetically.

After struggling to find the right music, he decided to go with composer, David Wingo, who scored *Take Shelter* (2011). He had always loved his work. He reached out to him and asked for permission for the music. After seeing the film, Wingo agreed.

DISTRIBUTION

When the short film was ready, Oualid shared it to film professionals in LA. The film landed him some meetings with prominent companies, which produced some of the films he admired most. He had several meetings with them, and one in particular was keen on developing a feature with him. Then distributor Shorts International HD came along. At the same time, he began submitting the film to Oscar-qualifying film festivals. All of this networking paid off in the end. The film was unexpectedly short-listed for an Oscar nomination, the first Lebanese short film to reach this stage of qualification. As a result, the film is available on Shorts TV, Amazon, iTunes, and screened on the BBC. He also signed with Mad Solutions for distribution of the short in the Arab world.

MARKETING

Oualid did not have a marketing budget. He used social media quiet extensively, especially Facebook. He primarily targeted people who had large following to share the film trailer and screening information.

ROI

Oualid made some of the money back but what he got out of this film was exposure, especially after being short-listed for the Oscars. The short hit all the right buttons. It paid off by helping him get every grant he applied to for his feature film. Because of the exposure, American producer, Alix Madigan came on board to produce his feature. He was contracted to write an Arab-centric film for a very prominent film company, for which he completed the first draft.

NEXT PROJECT

After three years of trying to make *1982*, he is finally doing it, thanks to the success of the short film. The exposure that came with the short film generated interest in Oualid's next project. Alix Madigan had known about the project for many years. She came on board in the Fall of 2016. She brought with her confidence to the table and some financing that enabled the project to move into production. Also, the exposure helped him apply and receive many grants such as from Doha Film Institute, Sundance Institute, Fonds Image de la Francophonie, and Sørfond. The expected release of his feature, *1982*, is Spring 2019.

LAST THOUGHTS

Oualid is very optimistic and excited about the future of cinema in Lebanon and the Arab world.

His advice to young, aspiring filmmakers is to just do it. Don't wait. If he had waited to do the short film, he would still be waiting to do the feature. He says not to be afraid and to start small. A humble, simple film is feasible to make, and we can have success no matter the size of the project.

"الجفت، الواوي، الذئب، والصبي" (2016)

الفيلم: فيلم قصير المخرج: وليد مونس الكاتب / المخرج: وليد مونس إنتاج: جيهان شعيا الميزانية: 33 ألف دولار المعين فترة الإنتاج: ثلاثة أيام، من 1 إلى 3 نيسان - أبريل 2015 فترة الإنتاج: ثلاثة أيام، من 1 إلى 3 نيسان - أبريل 2015 الكاميرا: CANON C300 with Zeiss Prime Vintage lenses العرض: DCP العرض: DCP العرض الأول: 8 أيلول - سبتمبر 2016 في لوس أنجلوس التوزيع: Shorts TV (World) & Mad Solutions (MENA) الجوائز: القائمة القصيرة لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم حي قصير عام 2016 الموقع الإلكتروني: https://www.tricyclelogic.com/riflefilm:

صانع الفيلم

وليد مونس كاتب ومخرج ومنتج لبناني مستقل. أكمل دراسته الجامعيّة في لبنان، ثم حصل على ماجستير في السينما من جامعة ولاية فلوريدا. كان قد بدأ عمله كقارئ للنصوص، يليه مدّة قصيرة في قسم الشئون الماليّة بشبكة فوكس كيدز، قبل مغادرته لإنتاج فيلم "امتيازات المطبخ" لماري كورنهاوزر الذي عُرض في مهرجان الجنوب الجنوب الغربي السينمائي في أوستن في ولاية تكساس عام2000. بعد ذلك بفترة وجيزة، قام برئاسة شركة "وندمل لاين" للإنتاج، وهي شركة إنتاج كليپات موسيقيّة. في عام 2004، أنتج الفيلم الوثائقي"رايز" الذي نال استحسانًا كبيرًا، وأخرجه المصوّر الأمريكي دَيڤيد لاشاپيل، والذي عُرض لأول مرّة في مهرجان صندانس في عام 2005، وتبعه بفيلم "باريس، ليستالتي في فرنسا" الذي عُرض لأول مرّة في مهرجان تورنتو الدولي في عام 2008،

بالإضافة إلى إنتاج الأفلام الوثائقية ، أنتج وليد كليپات ڤيديو موسيقية لفنانين من بينهم تايلر سويفت وكايت يپَري وجَستِن تِمبرلَيك ولانا دَل راي ودَيڤيد بُوي.

عمله متنوع ويوازن بين الموضوعات الاجتماعية والترفيهية. تتكون مشاريعه من جميع أنواع الإعلام، مثل الحفل المباشر "عبيد الإيقاع" لمايكل جاكسون، الذي تم عرضه بعد وفاته في مهرجان جوائز بيلبورد للموسيقى في عام 2014؛ وكليب للمغنية آني لينوكس وأغنيتها "الحنين" في عام 2015، والتي حازت على ترشيح "إيمي"، ومؤخرًا فيلم "أنا ثالنتي"، الذي فاز بجائزة الجمهور للوثائقي في 2015 في مهرجان لوس أنجلوس السينمائي الذي تنظّمه مؤسسة الفيلم المستقل كل عام.

أخرج مونّس فيلمه القصير "الجفت، الواوي، الذئب، والصبي" عام 2016. وهو يضع حاليًا اللمسات الأخيرة على فيلمه الطويل "1982".

قصتة الفيلم

عندما يعتقد شقيقان أن ابن آوى قد هاجم دجاجهما، يأخذ الأخان الأمور بأيديهما. يأخذان بندقية والدهما دون موافقته، ويخرجان إلى البريّة القريبة لمطاردة ابن آوى. لكنهما يواجهان أكثر مما كانا يساومان عليه.

تطوير الفكرة

كتب وليد مونس الفيلم القصير، "البندقية، ابن آوى، الذئب، والصبي" بدافع الضرورة، بعد أن أكمل سيناريو فيلمه الطويل "1982". على الرغم من أن خبرته في صناعة السينما والتلفزيون كانت طويلة وشاملة، كان يُعرف منتجا وليس مخرجًا. كان يفتقر إلى فيلم يظهر قدرته على الإخراج، وبخاصة فيلم عن الأطفال، الذين هم الشخصيات الرئيسة في فيلمه الطويل. أثناء البحث عن تمويل لفيلمه الطويل في مهرجان برلين السينمائي الدولي - برلنالي، حصل على نصيحة مهمّة جدًا. قيل له إن سيناريو فيلمه كان قويًا، لكنه يحتاج لفيلم قصير يظهر قدراته الإخراجيّة. طلب منه إخراج فيلم قصير.

كان من الممكن أن يشعر شخص آخر بالإحباط من هذه النصيحة، خاصة عندما يكون المرء مستعدًا لإنتاج فيلم روائي طويل. لكن مونس لم يكن مُحبطًا، والأهم من ذلك، كان مصممًا وجاهزًا للقيام بكل ما يلزم لجعل فيلمه حقيقة واقعة. أرادوا فيلمًا قصيرًا منه، سيقدم لهم فيلمًا قصيرًا رائعًا.

كانت لديه فكرة فقرر أن يكتبها. كان يدرك أن عليه إبراز قدراته الإخراجيّة، وبخاصةً إخراج فيلم عن الأطفال. في العودة إلى لوس أنجلوس وهو على متن الطائرة، قرّر كتابة سيناريو لفيلم قصير. جاءت قصة الفيلم القصير من مكان غير مريح. كان ذلك في عام 2015 ومع صعود تنظيم داعش، واستعراض العنف المرعب، كان هناك الكثير من الشعور بعدم الارتياح في جميع أنحاء العالم وخاصة في لبنان. أراد معالجة هذا الشعور، هذا الخوف من انتشار العنف الذي بدا غير معقول. أراد أن يحكي قصة شخصية له ولكن مبطنة سياسيًا. لذلك، قرّر أن يكتب حكاية مشابهة لمسرح الحِكم في العصور الوسطى، أو مثل قصص الأطفال التي اعتدنا أن نقرأها.

يعتقد مونّس أن أبسط القصص هي الأقوى. قصّة بسيطة عن صبي يأخذ بندقية دون إذن أبيه، ولكن بحسن نية، وفي نهاية المطاف يدفع ثمن غلطة يمكن أن يكون لها الكثير من العمق. كانت هذه القصّة البسيطة مثيرة للاهتمام بالنسبة له، فهو يعتقد أن "الطريق إلى الجحيم مرهف بالنوايا الحسنة". بدأ يتصوّر طفلًا يأخذ بندقية لإنقاذ دجاجه من ابن آوى، ومن هناك تطورت القصّة إلى فيلم قصير، تناول جميع التساؤلات حول قدراته لإخراج فيلم روائي طويل.

أكمل المسودة الأولى لفيلمه القصير على متن الطائرة قبل أن تهبط في كاليفورنيا. لدى وصوله إلى لوس أنجلوس، طلب من إحدى صديقاته، وكانت خبيرة في كتابة السيناريو وكان يثق بها، أن تقرأ السيناريو. فبعد قرأتها للنص، أعطته ردًا إيجابيًا جدًا عليه. كتب وليد خمس مسودّات في الأيام الخمسة التالية، وأرسلها إلى عدة منتجين في لبنان كان قد عمل معهم في الماضي. بعد ثلاثة أسابيع، كان في لبنان يستكشف مواقع ويخطط لتصوير الفيلم.

وجاءت ميزانيّة الفيلم البالغة 33 ألف دولار من مدخراته المصرفيّة الخاصة، وقد اعتبرها بمثابة استثمار.

الإنتاج

نظرًا للقيود الماليّة، استخدم كاميرا "كانون" مع عدسات "زايس برايم ڤينتاج"؛ لإعطاء الفيلم شعورًا عتيقًا ضروريًّا للحكاية. كان سعيدًا جدًا بالنتيجة، وأدرك أن العدسات بالنسبة له كانت أكثر أهمية من الكاميرا. كما أنه استخدم كاميرا "بلاك ماجيك" لمشاهد السماء وكاميرا "كانون 5 دي" لبعض المناظر الطبيعيّة.

كان موقع تصوير الفيلم القصير مهمًا للسرد. كان مونس يحتاج إلى منطقة جبليّة نقيّة، جميلة ومخيفة في نفس الوقت، وحيث يمكن وجود الحيوانات البريّة. المنتجة جيهان شعيا ساعدته في العثور على المكان المثالي. لأنه أراد مكانًا تحت خط الثلج الدائم، كانت بسكنتا على ارتفاع 1800 متر هي القرية المثاليّة. في لبنان، يحتاج صانعو الأفلام إلى تصريح واحد للتصوير من الأمن الداخلي (وزارة الداخليّة) بعد تقديمه والموافقة عليه. أمّنت جيهان شعيا هذا التصريح بسهولة. على الرغم من أن القرية لم تكن معتادة على تصوير الأفلام، إلا أن السكّان المحليين كانوا متحمسين ومتعاونين.

كان توقيت التصوير في أواخر الشتاء وأوائل الربيع، يعني أن العواصف الثلجيّة الكثيفة تكون أقل تكرارًا، ومع ذلك قد تبقى السماء غائمة ومثيرة، فعلى هذا الارتفاع، احتمال تساقط الثلوج والأمطار يتغيّر يومًا بعد يوم. وبالنسبة للقطات ذات المناظر الطبيعيّة، كان مونّس يقود سيارته إلى بسكنتا حتى بعد التصوير الفوتو غرافي المبدئي ويضع كاميراته وينتظر الضوء الصحيح، أو السحابة المثيرة، أو الظلال الثلجي الصحيح لتصويرها.

توقّع مونّس أن أحد التحدّيات سيكون التصوير في الطقس البارد. كان العديد من أفراد الطاقم يعيشون على الساحل، وهو أكثر دفنًا، فتمّ إبلاغ جميع أفراد الطاقم بالطقس البارد المتوقّع خلال الأيام الثلاثة من التصوير، فكان الجميع على استعداد. تمّ تعويض جميع أعضاء الطاقم والممثلين. وأقام الطاقم في دير قريب من موقع التصوير. كان التعويض اسميًا بسبب الميزانيّة المنخفضة، ولكن كان من المهم بالنسبة له أن يحصل الجميع على أجر. ومع ذلك، لم يدفع لنفسه شيئا.

لقد تعلم درسًا مهمًا خلال التصوير، هو عدم الإهمال بأخذ اللقطات أثناء التصوير؛ لأنه إذا حدث ذلك سيعاني في المونتاج. يؤمن مونس إنه يجب على كل مخرج أن يثقف نفسه دائمًا، ويحصل على كل اللقطات المطلوبة.

المونتاج

اقترحت جيهان المنتجة جاد داني علي حسن للمونتاج، والذي أكمل في لبنان. كانت جيهان على حق، فكان جاد مناسبًا فنيًا للمونتاج ومتعمقًا سينمائيًا، وكان هو ووليد متفقين من الناحية الجمالية.

بعد أن كافح للعثور على الموسيقى المناسبة، قرّر مونّس العمل مع الملحّن دَيڤيد وينجو، الذي سجل الموسيقى لفيلم "خُذ مأوى" في عام 2011. كان مونّس يحب عمله جدا، فتواصل معه وطلب الإذن للموسيقى. بعد رؤية الفيلم، وافق وينجو.

التوزيع

عندما أصبح الفيلم جاهزًا، عرضه لبعض محترفي الأفلام في لوس أنجلوس. كما عرض الفيلم على مسؤولين في شركات بارزة تنتج أفلام يحبها. كان لديه عدّة اجتماعات معهم، وكان حريصًا على تطوير فيلم روائي طويل معهم. بعد ذلك، أعربت شركة التوزيع "الفيلم القصير الدولي" عن اهتمامها بفيلمه القصير. في الوقت نفسه، بدأ بتقديم الفيلم إلى مهرجانات الأفلام المؤهلة للأوسكار. كل هذا التواصل كان مفيدًا للغاية في النهاية. وصل الفيلم بشكل غير متوقع إلى القائمة القصيرة لجائزة الأوسكار الأفضل فيلم حي قصير، وهو أوّل فيلم قصير لبناني يصل إلى هذه المرحلة من التأهيل. ونتيجة لذلك، يتوفر الفيلم حاليًا على "شورت ستيقي"، و "أمازون"، و "أيتيونز "،و عُرض على البي بي سي. كما وقّع مع شركة "ماد سوليوشنز "التوزيع في العالم العربي.

التسويق

لم يكن لدى مونّس ميزانية تسويقية. استخدم وسائل الإعلام الاجتماعيّة على نطاق واسع، وخاصة الفيسبوك. استهدف في المقام الأول الأشخاص الذين كان لديهم عدد كبير من المتابعين لمشاركة القيديو الترويجي لفيلمه.

العائد على الاستثمار

حقق مونّس بعض المكاسب، لكن ما حصل عليه من هذا الفيلم هو الانتشار، خاصّة بعد أن تمّ اختياره ضمن قائمة جوائز الأوسكار. حقق الفيلم القصير جميع أهدافه. ساعده في الحصول على كل منحة قدّم عليها. بسبب الانتشار، أرادت المنتجة الأمريكيّة أليكسما ديجان إنتاج فيلمه الروائي الطويل. كما تمّ التعاقد معه لكتابة فيلم سينمائي ذي قصّة عربيّة لشركة إنتاجيّة بارزة جدًا، والذي أكمل أول مسودة له.

المشروع القادم

بعد ثلاث سنوات من محاولة إنتاج فيلمه عام"1982"، قام بتصويره في النهاية، وذلك بفضل نجاح الفيلم القصير. أثار الاهتمام الذي جاء مع الفيلم القصير اهتمامًا بمشروع مونّس القادم. كانت أليكسما ديجان تعرف عن المشروع لسنوات عديدة. وقد انضمّت إلى منصّة العمل في خريف عام 2016. وقد أحضرت معها الثقة إلى الطاولة، وجلبت أيضًا بعض التمويل الذي مكن المشروع من الانتقال إلى مرحلة الإنتاج. كذلك، ساعد انتشار فيلمه القصير في الحصول على العديد من المنح، مثل معهد الدوحة السينمائي، ومعهد صاندانس، والمنظمة الدولية للفرنكفونيّة، والصندوق النرويجي الجنوبي للأفلام. الإصدار المتوقع لفيلمه الطويل في ربيع عام 2019.

خواطر أخرى

إنْ مونِّس متفائل جدًا ومتحمّس حول مستقبل السينما في لبنان والعالم العربي.

نصيحته لصانعي الأفلام الشباب الطموحين هي مواصلة العمل. لا تنتظروا، ابتدأوا اليوم. إذا لم ينتج فيلمه القصير، ما كان تمكّن من إنتاج فيلمه الروائي الطويل. يقول لصانعي الأفلام الصغار ألا يخافوا وأن يبدؤوا بأفلام صغيرة أولًا. الفيلم المتواضع والبسيط قابل للتطبيق، ويمكن أن يحقق النجاح بغض النظر عن حجم المشروع.