

عنوان پژوهش

تحلیل سیاست‌گذاری و برنامه‌های توسعه‌ای و راهبردهای انجمن سینمای جوانان

ایران در خصوص ژانر و اقتباس در فیلم کوتاه

نگارنده:

مجید کیانیان

ناظر تخصصی:

مهدی آذرپندار

معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی

بهار و تابستان ۱۴۰۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

چکیده

انجمن سینمای جوانان ایران به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نهاد آموزش سینما در کشور در سال‌های اخیر راهبرد نگاه به فیلم کوتاه به مثابه نقطه عزیمتی برای سینمای بلند را برگزیده و بدین‌رو دو موضوع نگره بومی به ژانر و اقتباس را در صدر اهداف و برنامه‌های خود قرار داده است. بر این مبنا پژوهش حاضر بنا دارد با تبیین این سیاست، نشان دهد که اساساً چرا چنین سیاستی اتخاذ شده؟ آیا کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی این‌گونه وارد عرصه هدف‌گذاری فیلم کوتاه می‌شوند؟ و انجمن سینمای جوانان ایران تا برهه زمانی نگارش پژوهش چه اقداماتی را در راستای اهداف خود به انجام رسانده و این اقدامات چه نتایجی به همراه داشته است؟ روش این تحقیق ترکیبی از نوع کمی و کیفی خواهد بود و اطلاعات لازم در پاره‌ای از نمونه‌ها به صورت مطالعه موردی حاصل خواهند آمد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند نظر به شواهد موجود در سینمای داستانی بلند ایران، از تغییر نسل سینماگران از کارگردان گرفته تا دیگر عوامل کلیدی نظیر تهیه‌کننده، فیلم‌نامه‌نویس و فیلمبردار و لزوم آموزش این نیروها و نیز نوعی گرایش به تولیدات متنوع ژانری (جدای از درام و ملودرام) و همچنین آثار اقتباسی اتخاذ چنین سیاستی توجیه پذیر به نظر می‌رسد. بر این مبنا انجمن در حوزه‌های مختلف فعالیت خود از آموزش و پژوهش (تألیف و ترجمه کتب و مقالات) گرفته تا حمایت از تولید و اکران فیلم‌های کوتاه اقدامات مؤثری را به انجام رسانده که تجلی آن را مشخصاً در دو رخداد مهم جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران (و برنامه‌های اجرایی در خلال آن) و همایش مطالعات فیلم کوتاه می‌توان مشاهده کرد. با این وجود به نظر می‌رسد تحلیل دقیق‌تر اثرگذاری این راهبردها و فعالیت‌ها و نیز مشاهده دقیق ثمرات آن نیازمند اجرای بلند مدت آن و طبق برنامه پیش‌بینی شده مدیران انجمن دست کم در افق ۵ ساله خواهد بود.

کلید واژگان:

انجمن سینمای جوانان ایران، سیاست‌گذاری، راهبرد، اقتباس، ژانر

فهرست مطالب

فصل نخست: کلیات بحث	۶
۱-۱. مقدمه	۷
۱-۲. تعریف مسأله	۸
۱-۳. جنبه جدید بودن و نوآوری طرح	۹
۱-۴. ضرورت و اهمیت تحقیق	۱۰
۱-۵. اهداف طرح	۱۰
۱-۶. سوال‌های اصلی تحقیق	۱۱
۱-۷. فرضیات تحقیق	۱۱
۱-۸. تعریف مفاهیم تحقیق	۱۲
۱-۹. مبانی نظری تحقیق	۱۴
۱-۱۰. روش انجام تحقیق و مراحل انجام آن	۱۴
۱-۱۱. بررسی تحقیقات پیشین	۱۵
۱-۱۲. جامعه مورد بررسی	۱۷
۱-۱۳. محاسبه حجم نمونه	۱۷
۱-۱۴. ابزار گردآوری اطلاعات	۱۸
فصل دوم: فیلم کوتاه: اقتباس و ژانر - چرا و چگونه؟	۱۹
مطلع بحث: انجمن و مسئله راهبری	۲۰
۱-۲. راهبرد انجمن سینمای جوانان در توسعه اقتباس و تنوع ژانر (سند)	۲۲
۲-۲. شرایط امروز سینمای ایران در عصر دیجیتال	۲۴
۲-۲-۱. تحلیل چهل و دومین جشنواره فیلم فجر از منظر فیلمساز و مسأله اقتباس و ژانر	۲۷
جمع بندی فصل دوم	۳۱
فصل سوم: در جهان چه می‌گذرد	۳۵
مطلع بحث	۳۶
۱-۳. بررسی اسناد سیاست‌گذاری بین‌المللی در حوزه فیلم کوتاه	۴۰
۱-۳-۱. ایالات متحده آمریکا: برنامه‌های حمایتی از فیلم‌سازان جوان و آکادمی‌ها (کنسرواتوار (AFI))	۴۰
۱-۳-۲. بریتانیا: توسعه سینما با انستیتوی فیلم بریتانیا (مورد ویژه (BFI) و پروژه Screen Culture)	۵۰
۱-۳-۳. مروری بر سیاست‌ها و برنامه‌های دیگر کشورها	۶۰
۲-۳. سیاست‌های اتحادیه اروپا (EU) از پروژه «اروپای خلاق» تا «رسانه»	۶۲
۳-۳. انجمن بین‌المللی مدارس فیلم و تلویزیون (CILECT)	۶۷
۳-۴. اهمیت مسأله ژانر و اقتباس در فیلم کوتاه در عرصه جشنواره‌های بین‌المللی	۷۸

- ۳-۴-۱. اهمیت مقوله اقتباس در جشنواره‌های فیلم کوتاه معتبر جهان ۷۸
- ۳-۴-۲. مطالعه تنوع ژانری فیلم‌های برگزیده جشنواره‌های فیلم کوتاه بین‌المللی ۸۵
- فصل چهارم: تحلیل فعالیت‌های انجمن سینمای جوانان ایران در زمینه توسعه اقتباس و تنوع ژانر ۹۰
- ۴-۱. خلاصه گزارش عملکرد انجمن (از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳) ۹۱
- ۴-۱-۱. آموزش ۹۴
- ۴-۱-۲. پژوهش ۹۵
- ۴-۱-۳. حمایت از تولید فیلم کوتاه (داستانی، مستند، انیمیشن) ۹۷
- ۴-۱-۴. اکران و نمایش ۹۸
- ۴-۲. تحلیل رخداد معتبر بین‌المللی جشنواره فیلم کوتاه تهران ۱۰۰
- ۴-۳. تحلیل رخداد پژوهشی همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران ۱۱۳
- ۴-۳-۱. همایش مطالعات فیلم کوتاه به‌مثابه اکوسیستم خلاق و پویا برای توسعه فیلم کوتاه ۱۱۷
- فرجام بحث: نتیجه‌گیری ۱۲۵
- منابع ۱۴۸
- ضمیمه ۱. سند: گزارش تأثیر موسسه فیلم آمریکا (AFI) (۲۰۲۱) ۱۴۹
- ضمیمه ۲. سند: نقشه راه ده‌ساله BFI در Screen Culture 2033 ۱۶۲
- ضمیمه ۳. شبکه‌های دانشگاه و مدرسه فیلم اروپایی با سرمایه‌گذاری مشترک برنامه «رسانه» ۲۱۱
- ضمیمه ۴. قوانین نامزدی عضویت کامل (مقررات CILECT اساسنامه) ۲۳۳
- ضمیمه ۵. سند: راهبرد یادگیری، آموزش و ارتقاء (مدرسه ملی فیلم و تلویزیون) NFTS در سال ۲۰۲۳ ۲۳۵

فصل نخست: کلیات بحث

۱-۱. مقدمه

در میان تمامی ضعف‌های فرمی و محتوایی سینمای کشور، شاید به استقراء بتوان گفت که تمامی صاحب نظران این عرصه تأکید ویژه و اتفاق نظر در معضلات فیلم نامه در آثار تولیدی دارند. فیلمنامه‌هایی که علاوه بر ضعف‌های ساختاری در ایده پردازی و پرداخت روایت دچار نوعی تکرار و به تعبیری بدبینانه نسخه‌برداری از روایت‌های غربی یا دنباله روی از یک روایت ستوده شده داخلی هستند. به هر ترتیب دو مقوله «تنوع ژانری» و «اقتباس» بر پایه آسیب‌شناسی‌های صورت پذیرفته، از جمله عواملی محسوب می‌شوند که در راستای ارتقای کیفی و تنوع سبک تولیدات سینمای ایران نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند. به‌عنوان مثال اهمیت موضوع اقتباس زمانی نمایان می‌شود که در سینمای کشور با اذعان به ضعف در فیلمنامه‌ها، با گنجینه‌ای غنی (و بومی) از روایت‌ها و حکایات در پیشینه ادبی ایران روبرو هستیم. از سوی دیگر فقدان تنوع تولیدات ژانری در سینمای ایران، از جمله چالش‌هایی است که اغلب صاحب‌نظران در مورد آن به اجماع رسیده و سیاست‌گذاران سینما نیز برنامه‌های مختلفی برای ارتقاء کمی و کیفی آن مطرح کرده‌اند. امری که بررسی محتوای موجود در جشنواره‌های فیلم برتر جهان یا آثار تولید شده در صنایع سینمایی پیشرفته جهان از جمله هالیوود نشانگر استفاده گسترده از ظرفیت‌های آن است.

در این میان با وجود رویکردهای مختلف به قالب فیلم کوتاه، شواهد امروز سینمای آن نشان می‌دهد که این گونه فیلم‌سازی به‌مثابه یک نقطه عزیمت برای ورود به سینمای حرفه‌ای تبدیل شده و لذا از این واقعیت مستثنی نیست و چنین به نظر می‌رسد که با تأکید بر پی ریزی تفکر غنی در این نسل از فیلم‌سازان می‌توان جریان نو و خون تازه در تولیدات آتی سینمای ایران دمید. نسلی که از یک سو با الهام‌گیری از متون و ادبیات کهن و داستان‌های معاصر می‌تواند تفکر و اندیشه‌های جدیدی را در عرصه فیلم‌نامه نویسی بوجود آورده و از سوی دیگر سبک محتوایی تولیدات سینمایی ایران را به لحاظ ژانری متنوع و رنگارنگ کند.

۱-۲. تعریف مسأله

شواهد مستند و اولیه پژوهش برآمده از مقالات، پژوهش‌ها و نشست‌های تخصصی حاکی از این حقیقت است که سینمای ایران در کنار تمامی معضلات کلان اقتصادی و منتج از تحریم، محدودیت‌های استفاده از ظرفیت روابط بین‌المللی، عدم صنعتی‌سازی و وجود کمپانی‌های سینمایی، ضعف‌های فنی و کیفی، چالش‌های فعالیت‌های صنفی و... در همین ابعاد کنونی آن نیز سال‌هاست با یک آسیب عمده به نام فیلم‌نامه مواجه است. این آسیب در سطح تولید با مؤلفه‌های مختلفی گره خورده که دو مورد از برجسته‌ترین آن‌ها، یکی بحث عدم ارتباط با منابع و ظرفیت‌های غنی موجود در حوزه‌های مختلف ادبی و هنری و بکارگیری آن‌ها در سینما یا به عبارت دقیق‌تر مقوله اقتباس سینمایی است؛ موضوع دیگر را تمرکز و تکرار بی‌اندازه بر ژانرهای خاص نظیر کمدی و ملودرام دانسته‌اند که این تکرار آسیبی است که در دو دهه اخیر با توجه به آثار تولید شده بیش از پیش به چشم آمده است. بدیهی است به دلیل ریسک سرمایه‌گذاری در سینمای بلند داستانی، با هزینه‌های هنگفت آن شاید دشوار باشد تا چنین تنوع و تجربیاتی در این سطح، صرفاً به صورت آزمون و در مسیر ذائقه‌سازی برای سینماگر و مخاطب رخ دهد. با این حال به نظر می‌رسد که فیلم کوتاه، بنا به ماهیت و ظرفیت‌های موجود در آن، بهترین بستر برای پرورش و حمایت از تجربیاتی است که در سال‌های آتی بدنه سینمای کشور را شکل خواهند داد؛ و چه بهتر که این امر توسط مؤسسه‌ای در حال وقوع است که با حمایت دولت، گستره‌ای از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و تولیدی را برای پرورش نسل نو سینماگران ایران به انجام می‌رساند.

انجمن سینمای جوانان ایران، در واقع در حوزه فیلم کوتاه، به‌عنوان یکی از بزرگترین مدارس فیلم جهان، مهم‌ترین نهاد تصمیم‌ساز و اجراگری است که نقش پررنگی نیز در پرورش نسل آینده سینماگران کشور ایفا می‌کند. این مؤسسه در سال‌های اخیر چه در حوزه حمایت از تولید (و نمایشگاه سالانه آثار این عرصه در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران) و چه در عرصه مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته (نظیر همایش علمی مطالعات فیلم کوتاه) و حتی در چاپ و نشر آثار، تلاش کرده ویژه‌ای به دو مقوله اقتباس و تنوع ژانر داشته باشد. بر همین مبنا پژوهش حاضر در نظر دارد با توجه به هدفگذاری دو مقوله فوق در صدر برنامه‌ها و فعالیت‌های انجمن سینمای جوانان، به تحلیل و ارزیابی راهبردها، سیاست‌ها، رویکردها و اقدامات مبتنی بر آن در این مؤسسه پرداخته و پیشنهادهای عملیاتی جهت تحقق و توسعه اهداف و چشم‌اندازهای مرتبط با دو مقوله ژانر و اقتباس ارائه نماید. در واقع مسئله اصلی این پژوهش در گام نخست این است که

اساساً انجمن سینمای جوانان ایران چگونه و با چه تعریف، سیاست، رویکرد، برنامه و اقداماتی در راستای توسعه ظرفیت اقتباس و تنوع ژانری در فیلم کوتاه گام بر میدارد؟ و سینمای جهان با چه تمهیداتی در راستای این امر حرکت کرده است؟ و در نهایت چه راهکارهایی میتوان برای اثرگذاری بیشتر این سیاست‌ها ارائه کرد.

۱-۳. جنبه جدید بودن و نوآوری طرح

این پژوهش در سطوح مختلف واجد ظرفیت‌های تازه و جدیدی است که در ادامه به شاخص‌ترین اشاره می‌شود.

- در ساحت خود انجمن سینمای جوانان ایران، تاکنون هیچ مؤسسه دولتی این گونه وارد عرصه اثرگذاری در بدنه سینمای کشور، مشخصاً با تأکید بر دو کلید واژه اقتباس و ژانر نشده است. نکته جالب‌توجه این‌که با وجود مطالعات پیشینی در خصوص جای خالی ژانر و اقتباس در سینمای ایران، خود انجمن نیز در تمام این سال‌ها در هیچ سطحی در این حوزه گام برنداشته است.

- در حوزه تحقیق‌ها و مطالعات صورت‌گرفته نیز وجه نوآورانه این پژوهش این است که از معدود نمونه مطالعات در حوزه فرهنگ، مشخصاً در حوزه سینما است که یک نهاد دولتی علاوه بر هدف‌گذاری و اجرای یک مقوله، نسبت به آسیب‌شناسی، تحلیل و نگاهی آینده‌پژوهانه به برنامه‌های خود به واسطه پژوهش اقدام می‌کند.

- در نهایت باید گفت تا کنون جز چندین نمونه اندک، پژوهشی را نمی‌توان یافت که به مقوله سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در حوزه اقتباس و ژانر پرداخته باشد.

گفتنی است یکی از همین نمونه‌های اندک، پژوهشی است که نگارنده سال گذشته با عنوان «مطالعه تطبیقی تنوع ژانری در فیلم‌های کوتاه سال‌های اخیر جهان و تولیدات مورد حمایت انجمن سینمای جوانان ایران به مثابه حامی راهبردی فیلم کوتاه در ایران» به نگارش درآورده و جایزه نخست چهارمین همایش فیلم کوتاه تهران را کسب کرده است.

۱-۴. ضرورت و اهمیت تحقیق

اشاره شد که سینمای ایران واجد آسیب‌های فرمی و محتوایی در حوزه فیلم‌نامه است که اغلب متخصصان امر و صاحب‌نظران این حوزه بدان اذعان دارند. فیلم کوتاه نیز اگرچه از این امر مستثنا نیست اما به دلیل این که به مثابه نقطه عزیمت بسیاری از فیلمسازان و فیلم‌نامه‌نویسان آتی سینمای ایران محسوب می‌شود، می‌توان با یک برنامه مدون و ایجاد بستری برای ارتباط با ظرفیت‌های ادبی و هنری (در حوزه‌های مختلف از داستان تا موسیقی و نقاشی) در امر اقتباس و همچنین فراهم آوردن شرایط برای تمرین بی‌خطر تجربیات متنوع ژانری، در پرورش نسل نو سینماگران ایرانی از یک سو و غنای ادبی و هنری آثار و همچنین تنوع سبدهای محتوایی سینمای ایران در سال‌های آتی تأثیرگذار بود.

در این میان انجمن سینمای جوانان به عنوان مهم‌ترین و اثرگذارترین بازوی آموزش و تولید فیلم کوتاه در کشور در دو سال اخیر عزم خود را برای توسعه مقوله اقتباس و تنوع ژانری در فیلم کوتاه جزم کرده و تلاش‌های مختلفی در این حوزه در قالب‌های متنوع آموزش، پژوهش و تولید و نیز برگزاری کارگاه‌ها، نشست‌ها، همایش و جشنواره‌های مختلف به انجام رسانده است.

بدین رو ضرورت انجام چنین پژوهشی از این امر ناشی می‌شود که حال که چنین برنامه‌ای با صرف وقت و هزینه‌های قابل توجه و بکارگیری از نیروی انسانی در بسترهای متعدد در حال انجام و پیشرفت است، بدیهی است که می‌بایست در راستای کمک به تحقق اهداف آن از سویی مسیر طی شده (اعم از راهبردها، سیاست‌ها، رویکردها و اقدامات) را آسیب‌شناسی کرد و ظرفیت‌ها را شناسایی نمود، از سوی دیگر باید با یک مطالعه تطبیقی تجربیات متنوع بین‌المللی را گردآوری کرد و بر مبنای این اطلاعات به دست آمده پیشنهاداتی عملیاتی برای ارتقاء کیفی برنامه‌ها و تدوین و چارچوب‌گذاری مسیر آینده ارائه کرد. مراد آن است که چشم انداز تدوین شده هر چه بیشتر محقق شود و در عین حال از صرف هزینه‌های اضافی در تمامی زمینه‌ها جلوگیری گردد.

۱-۵. اهداف طرح

هدف اصلی:

- ارائه راهبردها، سیاست‌گذاری‌ها، رویکردها و اقدامات پیشنهادی (اجرایی/کاربردی) به انجمن سینمای جوانان ایران در تحقق اهداف و چشم‌اندازهای آن در گسترش مقوله اقتباس و تنوع ژانری

اهداف فرعی:

- تبیین و تحلیل چرایی راهبردها، سیاست‌ها، رویکردها و اقداماتی انجمن سینمای جوانان ایران در راستای توسعه اقتباس و تنوع ژانری
- تبیین سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات سینمای جهان در توسعه امر اقتباس و تنوع ژانری
- تحلیل تبلور راهبردها، سیاست‌ها و رویکردهای انجمن، در راستای توسعه اقتباس و تنوع ژانری، در اقدامات صورت گرفته آن (در امر آموزش، تولید، پژوهش، برگزارای همایش و جشنواره)

۱-۶. سوال‌های اصلی تحقیق

سؤال اصلی:

- چه راهبردها، سیاست‌گذاری‌ها، رویکردها و اقدامات عملیاتی (اجرایی/کاربردی) می‌توان به انجمن در تحقق اهداف و چشم‌اندازهای آن در توسعه مقوله اقتباس و تنوع ژانری می‌توان پیشنهاد کرد؟

سؤالات فرعی:

- چرا انجمن سینمای جوانان راهبردها، سیاست‌ها، رویکردها و اقداماتی آتی خود را در راستای توسعه اقتباس و تنوع ژانری طراحی و تدوین کرده است؟
- سینمای جهان در موضوع سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری فیلم کوتاه (توسعه امر اقتباس و تنوع ژانری) از چه سیاست‌گذاری‌ها و اقداماتی بهره برده است؟
- راهبردها، سیاست‌ها و رویکردهای انجمن، در راستای پریش قبل، تا چه میزان در اقدامات آن (در حوزه آموزش، تولید، پژوهش، برگزارای همایش و جشنواره) تبلور یافته است؟ و این اقدامات واجد چه کیفیت‌هایی هستند؟

۱-۷. فرضیات تحقیق

- فرض بر این است که انجمن سینمای جوانان راهبردها، سیاست‌ها، رویکردها و اقداماتی در راستای توسعه اقتباس و تنوع ژانری طراحی و تدوین را بر مبنای یک آسیب‌شناسی دقیق مدون کرده است.
- به نظر می‌رسد سینمای جهان در توسعه فیلم کوتاه (و ذیل آن امر اقتباس و تنوع ژانری) از سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات مشخصی بهره برده است.

- گمان می‌رود راهبردها، سیاست‌ها و رویکردهای انجمن، در راستای پرسش قبل، با وجود تبلور در اقدامات آن (در آموزش، تولید، پژوهش، برگزاری همایش و جشنواره) واجد کیفیات قابل توجهی است.
- فرض تحقیق این است که بر پایه موارد فوق می‌توان راهبردها، سیاست‌گذاری‌ها، رویکردها و اقدامات عملیاتی (اجرایی/کاربردی) به انجمن در تحقق اهداف و چشم‌اندازهایش در گسترش مقوله اقتباس و تنوع ژانری پیشنهاد کرد.

۸-۱. تعریف مفاهیم تحقیق

فیلم کوتاه: در تعاریف گسسته‌ای که در متون متمرکز بر تاریخ سینما آمده، این‌گونه آورده شده که به‌طور کلی فیلم کوتاه به‌گونه‌ای مستقل از هنر سینما اطلاق می‌شود که فیلم‌ساز را قادر می‌سازد با الهام از فنون سینمایی به القای مطلب، ارائه معنا و تأثیرگذاری بپردازد. ویلیام اچ. فیلیپس در کتاب پیش درآمدی بر فیلم (۱۳۹۴) چنین می‌گوید که: از سال ۱۸۹۵ تا حدود ۱۹۰۶ همه فیلم‌های داستانی، کمتر از شصت دقیقه بودند، طولی که با تعریف همیشگی فیلم کوتاه سازگار است. تا دهه ۱۹۶۰ فیلم‌های داستانی کوتاه، به‌هنگام نمایش در سالن‌های سینما، با یک فیلم بلند همراه می‌شدند. یک فیلم داستانی کوتاه، در بهترین حالت، نه یک فیلم بلند کوتاه شده بلکه برای خودش یک فرم قابل‌انعطاف و بیان‌گر است. و به یک معنا به‌زعم او تعریف‌های گوناگونی برای فیلم کوتاه وجود دارد اما معمولاً فیلم کوتاه به فیلمی گفته می‌شود که طول آن کمتر از شصت دقیقه است. یکی از نخستین مطالعات صورت گرفته درباره فیلم کوتاه در کشور تحت عنوان «جای فیلم کوتاه در سینمای ایران خالی است» در سال ۱۳۳۹، فیلم کوتاه را دارای انواعی دانسته اما طبق تعریفی که در این مقاله ارائه می‌شود، فیلم کوتاه عبارت است از «هرگونه اثری که دارای زمان کوتاه باشد، یعنی مدت نمایش عامل اصلی است». اکبر محمودی شریعت در ماهنامه نقد سینما در مقاله‌ای با عنوان «فیلم کوتاه چیست؟» می‌نویسد: فیلم کوتاه با توجه به عنوان آن، فیلمی است که دارای طول زمانی کوتاه است و از این منظر وجه افتراق آن با فیلم‌های بلند و نیمه بلند آشکار می‌شود. می‌توان طول زمانی آن را از چند ثانیه تا سی دقیقه در نظر گرفت اما مشکل می‌توان فیلم کوتاه سی دقیقه‌ای را متصور شد چرا که اکثریت قریب به اتفاق فیلم‌های کوتاه تولید شده طول زمانی بسیار کمی (حداکثر پانزده دقیقه) دارند. در تعریف دیگری که مختص به سینمای آنالوگ می‌گردد: «فیلم کوتاه به فیلمی اطلاق می‌شود که در قطع نگاتیو ۳۵ میلی‌متری که استاندارد سینما شناخته می‌شود، از ۱۶۰۰ متر که نمایش آن ۵۹ دقیقه طول می‌کشد، بیشتر نباشد. پیش‌ازین، اندازه ۱۳۰۰

متر- برابر با ۴۸ دقیقه نمایش- بود. طبق تعریف بین‌المللی فیلم کوتاه نباید از یک ساعت نمایش بیشتر طول بکشد.»

اقتباس بر مبنای تعریف لغت‌نامه دهخدا، به لحاظ معنای لغوی اقتباس به معنی گرفتن آتش است؛ چرا که مصدر است از واژه ی عربی «قبس» به معنای آتش پاره گرفته شده و نیز در معنای گرفتن روشنائی، علم آموختن از کسی، از کسی فایده و دانش گرفتن آمده است. و یا در تعریفی دیگر، در فرهنگ معین اقتباس یعنی فراگرفتن، اخذکردن، آموختن و یا فایده گرفتن از کسی، همچنین گرفتن مطلب از کتاب یا رساله ای با تصرف و تلخیص. این مفهوم که در زبان انگلیسی با کلمه «adaption» بیان می‌شود، در سینما هم تعریف دارد که در ارتباط با همان مفهوم لغوی و به معنای نوعی گرفتن است، که می‌تواند با تصرف و تلخیص و یا به صورت کامل صورت بگیرد. به بیان دیگر، اقتباس در سینما به معنی شیوه‌ای است که از طریق آن یک فیلم بر مبنای رسانه‌ای دیگر و به طور اخص آثار مکتوب، از جمله رمان، کتاب کمیک و نمایش‌نامه یا آثار تصویری و شنیداری مانند مجموعه‌های تلویزیونی یا برنامه‌های رادیویی ساخته می‌شود و در ذات خود، تبدیل و برگردان دستمایه از یک رسانه به رسانه‌ای دیگر است. محمد خیری در کتاب اقتباس برای فیلم‌نامه می‌نویسد «اقتباس عبارت است از انتخاب موضوع یا موضوعاتی برای فیلم از منابع گوناگون ادبی و بیان آنها از طریق علائم و قراردادهای موجود در سینما.»

روایت: از میان تعاریف مختلفی که برای روایت ارائه شده، شاید ساده‌ترین و در عین حال کامل‌ترین، تعریف مایکل جی تولان باشد که بر دو ویژگی بسیار مهم یعنی علیت و زمان‌مندی تأکید دارد: «توالی از پیش‌انگاشته شده رخدادهایی که به طور غیرتصادفی به هم اتصال یافته‌اند.»

ژانر: مفهوم ژانر، برگرفته از کلمه فرانسوی به معنای گونه، نوع و دسته مشتق از واژه لاتین *genus* است. تا پیش از قرن بیستم نام‌های ژانری به عنوان رده‌هایی عام برای تنظیم و دسته‌بندی شمار زیادی از متون، کاربرد گسترده‌ای داشتند. به ویژه این مفهوم نقش مهمی در طبقه‌بندی و ارزش‌گذاری ادبیات ایفا کرده بود. با ریشه‌دار شدن سینما و تنوع موضوع‌ها و سبک‌ها کم‌کم نیاز به دسته‌بندی فیلم‌ها، موجب شد تا اصطلاح ژانر در سینما نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در صنعت فیلم، نظام ژانری و ژانرها مفاهیمی انتزاعی هستند که بر اساس توافقی اعلام نشده بین سازندگان و تماشاگران بنا شده‌اند. ژانر مجموعه‌ای از قواعد برای ساختار روایی و تصویری فیلم‌ها شکل می‌دهد که هم برای فیلم‌ساز و هم برای بیننده آشنا هستند. در واقع این خود فیلم‌ها هستند که به طور ضمنی مفاهیم ژانری را موجودیت می‌بخشند. در باب بیان، مقصد، کارکرد، معنا، فرم و ساختار نحوی ژانر مباحث متعددی

مطرح شده اما می‌بایست در نظر داشت که بنا به ماهیت ویژه آن، که ارتباط تنگاتنگی با موجود زنده‌ای چون انسان دارد، به‌مثابه یک ارگانیک زنده می‌ماند که طبق گزاره‌ای قابل تأمل میان صاحب‌نظران "تعریف ژانرها عموماً دشوارتر از تشخیص آن‌هاست". گواه این موضوع هم این‌که نظریه ژانر هیچ‌گاه نتوانسته است به‌طور دقیق و جامع میزان قطعی تأثیر طبقه‌بندی‌های صنعت فیلم را در مصرف‌کننده تعیین و تبیین کند، چه رسد به اینکه تصویر دقیقی از تجربه واقعی تماشاگری ارائه دهد که به تماشای فیلمی در سینما می‌رود. ژانرها مفاهیمی هستند که یکباره متولد نمی‌شوند و در گذر زمان شکل می‌گیرند. به علاوه این مفاهیم ماهیتی کاملاً پویا دارند و ممکن است در شرایط متغیر و از منظرهای متفاوت به تعاریف کاملاً متنوعی دست یابند

۱-۹. مبانی نظری تحقیق

مبانی نظری این تحقیق را می‌توان پی‌رفتی از سه زاویه دید در نظر گرفت که به نوعی مسیر نیل به اهداف تحقیق حاضر را مهیا خواهند نمود:

- مقوله ژانر که رویکرد نظری بحث برگرفته از آراء صاحب‌نظران ساختارگرایی چون بری لنگفورد، بن سینگر و رافائل موآن، با وجود تمام دشواری‌ها در تحلیل سطوح مختلف تعیین مختصات ژانر فیلم، امکان ارزیابی نمونه‌ها را مهیا خواهد کرد.
- در حوزه اقتباس نیز از آراء صاحب‌نظرانی چون رولان بارت (متقدم)، آیخن باوم و تعدادی از نظریه‌پردازان متأخر سینما، نظیر استوارت مک دوگال، دادلی اندرو، کریستین متز و کیت کوئن در تبیین میزان اثربخشی ارتباط میان متن سینمایی و دیگر متون ادبی و هنری بهره برده خواهد شد.
- و دیگر بنیان چارچوب نظری تحقیق حاضر را مطالعه سیاست‌گذاری‌ها، رویکردها، برنامه‌ها، اقدامات عملی و دستاوردهای کشورهای توسعه یافته در حوزه توسعه اقتباس و نوع ژانری، شکل خواهد داد.

۱-۱۰. روش انجام تحقیق و مراحل انجام آن

روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی بوده و در ادامه اطلاعات لازم جهت بررسی و تحلیل نمونه‌ها به روشی کتابخانه‌ای و میدانی تحصیل خواهند شد. به بیان دیگر مراحل این تحقیق تا حدودی با بهره‌گیری از اسلوب کیفی به شرح زیر عبارت خواهند بود از:

- **گام نخست:** تبیین و تحلیل راهبردها، سیاست‌ها، رویکردها و اقداماتی انجمن سینمای جوانان ایران در راستای توسعه اقتباس و تنوع ژانری
- **گام دوم:** بررسی تبلور راهبردها، سیاست‌ها و رویکردهای انجمن، در راستای توسعه اقتباس و تنوع ژانری، در اقدامات صورت گرفته آن (در امر آموزش، تولید، پژوهش، برگزاری همایش و جشنواره)
- **گام سوم:** تبیین سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات سینمای جهان در توسعه امر اقتباس و تنوع ژانر
- **گام چهارم:** به عنوان مؤخره و جمع‌بندی ارائه راهبردها، سیاست‌گذاری‌ها، رویکردها و اقدامات پیشنهادی (اجرایی/کاربردی) به انجمن سینمای جوانان ایران در تحقق اهداف و چشم‌اندازهای آن در گسترش مقوله اقتباس و تنوع ژانری

۱-۱۱. بررسی تحقیقات پیشین

پیشینه این تحقیق را از سه منظر می‌توان مورد مطالعه قرار داد: پژوهش‌های مرتبط با ژانر، اقتباس سینمایی و فیلم کوتاه. اقتباس همواره از موضوعات قابل توجه و جذاب در حوزه پژوهش بوده و نمونه‌های متعددی در امر اقتباس‌های سینمایی می‌توان یافت از جمله آن‌ها مقاله «اقتباس سینمای ایران از ادبیات داستانی معاصر» (۱۳۸۹) نوشته سیدحیی‌الله لزگی و مزدا مراد عباسی که با نگاهی آماری به مساله آثار سینمایی اقتباس یافته از ادبیات داستانی معاصر ایران، به بررسی رابطه این دو رسانه پرداخته و با تمرکز بر روی آثاری که در بازه زمانی مقاله بازتاب این گونه سینمایی بوده‌اند، نویسندگان و کارگردانان موثر در این روند را معرفی می‌کند. به باور نگارندگان این مقاله، یکی از آثار قابل قبول در این زمینه، فیلم سینمایی «چکمه» ساخته محمد علی طالبی است که بر اساس داستانی به همین نام از هوشنگ مرادی کرمانی ساخته شده است. نمونه دیگر مقاله «سینمای اقتباسی ۱۳۵۷-۱۳۷۷» (۱۳۷۹) به قلم محمدباقر قهرمانی و نغمه ثمینی، این مقاله علاوه بر توضیحاتی که در مورد تاثیرات فیلم و ادبیات ارائه می‌دهد، مروری بر محدوده اقتباسی در فیلم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران دارد و بالاخص به مقوله اقتباس در فیلم‌های پس از انقلاب می‌پردازد. اطلاعات مربوط به اقتباس و فیلم‌ها در این مقاله دسته‌بندی و تحلیل شده‌اند. از دیگر پژوهش‌ها نیز می‌توان به مقاله «بررسی روابط بینامتنی در ترجمه بینانشانه‌ای فیلم «کنعان»، از داستان کوتاه «تیر و تخته»» (۱۳۹۰) نوشته فرزانه سجودی و همکاران، مقاله «تحلیل فرایند اقتباس در فیلم (پری) داریوش مهرجویی (با استفاده از الگوی روایت شناسی

کنشی گریماس و الگوی تحلیل ساختاری فیلم بوردول)» (۱۴۰۰) پژوهشی از فطمه رادیا و همکاران اشاره کرد.

پژوهش در حوزه اقتباس در فیلم کوتاه، اما، چندان پیشینه گسترده‌ای ندارد و به طور مشخص به نمونه درخوری نمی‌توان دست یافت. با این حال شاخص‌ترین نمونه پایان‌نامه‌ای است با عنوان «اقتباس شناسی فیلم‌های کوتاه در دهه ۹۰ شمسی بر اساس آراء رولان بارت، آثار حاضر در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ۱۳۹۰-۱۳۹۹» نوشته علیرضا بختیان و به راهنمایی رامتین شهبازی در دانشگاه کمال‌الملک که به سوی این هدف گام بر می‌دارد که ضمن تحلیل و تبیین سطوح تحلیل ساختاری روایت در فیلم‌نامه‌های کوتاه اقتباسی از منظر رولان بارت متقدم، و آسیب‌شناسی روایی این فیلم‌نامه‌ها، راه‌کارهایی جهت ارتقاء کیفی فیلم‌نامه‌های کوتاه اقتباسی پیشنهاد نماید. یافته‌های تحقیق گویای این امر هستند که مؤلفین در نمونه‌های مطالعاتی از تمهیدات مختلفی مانند تنوع در قالب‌ها (مستند، داستانی، انیمیشن و تجربه‌گرا)؛ تفصیل، تلخیص یا ترکیب آن‌ها در سطح روایی و نیز بکارگیری شخصیت، کنش و روایت مبداء در پرداخت روایت‌های مقصد بهره برده‌اند. با این وجود نوعی تکرار در سطح کنش و گفتمان روایی، نمایه‌پردازی بیش از اندازه در سطح کارکردی روایت و همچنین ارجحیت امر تجربه، خلاقیت و حتی تصادف نسبت به راهبرد در پرداخت روایت در این آثار مشاهده می‌شود. از دیگر نمونه‌ها می‌توان به پایان‌نامه «ساختار فیلم‌نامه در فیلم کوتاه داستانی با تمرکز بر نمونه‌های ایرانی» (۱۳۸۸) نوشته محمد محمودی اصل و راهنمایی محمدباقر قهرمانی در دانشگاه تهران، «بررسی فرآیند اقتباس در چند فیلم کوتاه انیمیشن برگرفته از (کلیله و دمنه)» (۱۳۸۷) نوشته الهام نیکو و راهنمایی محمدرضا حسینی اشاره کرد. با این وجود شاخص‌ترین مقاله‌ای که در این حوزه کار شده و به تعبیری نقطه عزیمت پژوهش حاضر محسوب می‌شود مقاله «اقتباس شناسی روایت در فیلم کوتاه بر اساس آرای رولان بارت با نگاهی به دو فیلم کوتاه کودکان ابری و پسرک چشم آبی» (۱۳۹۹) نوشته رامتین شهبازی و مریم جلالی در کتابی تحت عنوان روایت در فیلم کوتاه است. این مقاله با هدف پژوهش در ساختار اقتباس در فیلم کوتاه با تکیه بر الگوی تحلیل روایت رولان بارت ساخت گرا دو اقتباس را مورد مطالعه قرار داده است. فیلم کودکان ابری اثر رضا فهیمی براساس داستانی به همین نام از محمد شریفی نعمت آبادی و اقتباسی دیگر با عنوان پسرک چشم آبی به کارگردانی امیر مسعود سهیلی براساس داستانی از جواد مجابی است. در این پژوهش سعی شده روند اقتباس را براساس الگوی بارت مورد واکاوی قرار دهد و با ورود به جزئیات فیلم، میزان وفاداری به متن اصلی و دخل و تصرف در آن را به مخاطب نشان دهد.

در حوزه مطالعات ژانر در فیلم کوتاه هم میتوان علاوه مقالات و برخی پایان نامه‌ها، اخیرا بنا به برگزاری همایش فیلم کوتاه تهران با محوریت ژانر پژوهش های متنوعی به نگارش درآمده که از میان آنها می‌توان به مقاله «مطالعه تطبیقی تنوع ژانری در فیلم‌های کوتاه سال‌های اخیر جهان و تولیدات مورد حمایت انجمن سینمای جوانان ایران به مثابه حامی راهبردی فیلم کوتاه در ایران» به قلم نگارنده طرح حاضر اشاره کرد که در آن با اتخاذ رویکردی تحلیلی و شیوه‌ای کتابخانه‌ای در گام نخست ۱۰۰ فیلم برگزیده جشنواره‌های معتبر بین‌المللی حداثی ۲۰۱۷-۲۰۲۲ و در ادامه ۱۰۰ فیلم تولیدی انجمن سینمای جوانان ایران در سال‌های اخیر، به‌لحاظ ژانری مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات حاصل از تجمیع این ارزیابی‌ها تحلیل شده است. یافته‌های تحقیق فوق‌گویی این واقعیت هستند که برخلاف تصور رایج جشنواره‌های معتبر بین‌المللی در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به تنوع ژانری در محتوای خود داشته و تنها معطوف به انتخاب فیلم‌های درام/ملودرام نبوده‌اند. این‌درحالی است که تولیدات انجمن نه‌تنها از چنین گستره تنوعی برخوردار نیستند که راهبرد مشخصی در حمایت از آثار بر مبنای مختصات ژانری در آن‌ها دیده نمی‌شود. آسیمی که در هر دو سطح فیلم‌ساز و انجمن مستلزم تأملی ویژه است.

۱-۱۲. جامعه مورد بررسی

جامعه آماری مورد بررسی شامل ایران، آمریکا، فرانسه، ژاپن، اتحادیه اروپا و بریتانیا خواهد گردید.

۱-۱۳. محاسبه حجم نمونه

فصل نخست: تبیین و تحلیل و ارائه تصویری ملموس از راهبردها، سیاست‌ها، رویکردها و اقداماتی انجمن سینمای جوانان ایران در راستای توسعه اقتباس و تنوع ژانری

فصل دوم: تبیین سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات سینمای جهان در توسعه امر اقتباس و تنوع ژانر

فصل سوم: آسیب‌شناسی تبلور راهبردها، سیاست‌ها و رویکردهای انجمن، در راستای توسعه اقتباس و تنوع

ژانری، در اقدامات صورت گرفته آن (در امر آموزش، تولید، پژوهش، برگزارای همایش و جشنواره)

فصل چهارم به عنوان مؤخره و جمع‌بندی ارائه راهبردها، سیاست‌گذاریها، رویکردها و اقدامات پیشنهادی

(اجرایی/کاربردی) به انجمن سینمای جوانان ایران در تحقق اهداف و چشم‌اندازهای آن در گسترش مقوله

اقتباس و تنوع ژانری

۱- ۱۴. ابزار گرد آوری اطلاعات

روش‌های اصلی برای جمع‌آوری اطلاعات در تحقیق کیفی، شامل مصاحبه‌های عمقی، بررسی اسناد و مدارک، مشاهده همراه با مشارکت، مشاهده مستقیم، مشارکت در تحقیق و شواهد و مدارک فیزیکی می‌شود. در تحقیق حاضر، از دو روش گردآوری خاص استفاده شده است که در ذیل به توضیح آن‌ها می‌پردازیم:

اسناد

اطلاعات اسنادی یکی از روش‌هایی است که می‌توان، به صورت غیر واکنشی و بدون مزاحمت، اطلاعات را از انواع مختلف مدارک استخراج کرد و از آن‌ها در تحقیق بهره برد. این تحقیق نیز خود را از این روش بی‌بهره نگذاشته و انواع اسناد را برای درک راهبردها و اقدامات در مسیر توسعه اقتباس و تنوع ژانری مورد استفاده قرار خواهد داد

اینترنت

یکی دیگر از منابع تحقیقاتی و جمع‌آوری این پژوهش به دلیل محدودیتهای موجود در دسترسی به منابع دست اول، فضای مجازی و اینترنت خواهد بود. با این وجود تلاش خواهد شد در جمع‌آوری محتوا از منابع مستند و با قابلیت ارجاع و پیگیری بهره‌برداری گردد.

فصل دوم: فیلم کوتاه: اقتباس و ژانر - چرا و چگونه؟

مطلع بحث: انجمن و مسئله راهبری

در این بخش بنا به راهبردهای کلان انجمن سینمای جوانان ایران با محوریت کلیدواژگان پژوهش به این موضوع پرداخته می‌شود که اساساً چرا باید دو مقوله «ژانر» و «اقتباس» به‌عنوان شالوده طرح‌ها و برنامه‌های این مؤسسه قرار گیرد که این امر در همین نقطه شروع بحث می‌تواند فهم بیش‌تر مطالبی که در ادامه آورده خواهد شد یاری رساند.

در نگاه کلان به جریان فیلم کوتاه دو رویکرد عمده را می‌توان متمایز ساخت:

- ۱- فیلم کوتاه به مثابه یک جریان هنری مستقل تجربی؛
- ۲- فیلم کوتاه در مقام ظرفیتی برای توسعه بدنه سینمای کشور (در هر دو حوزه کوتاه و ورای آن سینمای بلند).

هر یک از این دو رویکرد موافقان و مخالفانی به همراه دارد که از قضا دلایلی متنوعی نیز در دفاع از نگاه خود بیان می‌دارند. از مهم‌ترین دلایل مخالفان رویکرد دوم تحت‌الشعاع قرار دادن خلاقیت و استقلال سینماگران عرصه فیلم کوتاه است که در ادامه بیش‌تر به این موضوع پرداخته می‌شود.

به‌طورکلی، نگاه اول به فیلم کوتاه، آن را به مثابه یک قالب مجزا و مستقل هنری به لحاظ ماهوی می‌بیند که اگرچه می‌توان ارتباطی میان آن و سینمای بلند برقرار کرد، با این‌وجود هیچ ضرورتی برای تلقی دومی به

مثابه امتداد قالب نخست در میان نخواهد بود. این سینما مسیر خاص خود را طی می‌کند و حتی بسیاری معطوف کردن فیلم کوتاه به مثابه پلی برای تربیت فیلم‌ساز بلند را آسیب رساندن به خود فیلم کوتاه و استقلال هنری و تألیفی آن قلمداد می‌کنند.

اگر بخواهیم برای فهم بیشتر موضوع مثالی بیاوریم می‌توان به هنر نقاشی فکر کرد و انواع مختلف قالب‌های نقاشی مثل نقاشی روی بوم، پشت شیشه، قهوه‌خانه‌ای و نظایر آن را در نظر گرفت که هر یک اگر چه در اصل مبتنی بر هنر نقاشی هستند اما ماهیت مستقلی از دیگری دارند و هیچ کدام الزاماً بستری برای توسعه دیگری در نظر گرفته و محسوب نمی‌شود. لذا موافقان این نگاه معتقدند، هرگونه منوط کردن این سینماگران به مسیر و گرایشی خاص خلاقیت هنری آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. در مجموع این مسیری است که انجمن سینمای جوانان ایران به‌طور تام، به‌رغم تلقی‌های متفاوت مدیرانش، تا دست کم دوره اخیر پیموده است.

نگاه دوم، در مقابل، ناظر به این است که با توجه به شرایط امروز سینما، روندهای غالب مشهود و مصادیق متعدد سینماگران، می‌توان در راستای ارتقاء کیفی و توسعه صنعت سینمای کشور، به فیلم کوتاه، با اذعان به استقلال تألیفی و فرمی آن، و با کمک به حفظ خلاقیت هنری دست‌اندرکارانش، به‌عنوان نقطه عزیمتی برای پرورش سینماگر (در گستره تمامی عوامل از فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان تا کلیه عوامل تولید و پس‌تولید) و حتی مخاطب سینمای بلند نگریم. به تعبیری چنین تصور می‌شود که می‌توان با اثرگذاری بر جریان فیلم کوتاه، هدفمندسازی فرآیند آموزش، تألیف (تولید) و پخش و اکران آن، بر سینمای بلند تأثیرگذار بود.

بدیهی است هر یک از این دو نگاه در مواجهه با سیاست‌های کلان دولت (در حوزه تخصصی سینما) منتج به موضعی متفاوت خواهند بود؛ اولین نگاه، دولت را (جدای از مباحث نظارت محتوایی) در بهترین حالت در مقام «حمایت‌کننده» می‌بیند؛ ولی رویکرد دوم برای نهاد بالادستی علاوه بر حمایت قائل به شأنی «سیاست‌گذار و راهبر» است.

بنابراین وقتی بناست به مجموعه برنامه‌های انجمن سینمای جوانان ایران در دوره‌های مختلف فعالیت آن و مشخصاً در سال‌های اخیر نگاه کنیم، باید پیش از تحلیل به این دو نگاه توجه ویژه داشته باشیم. و آنچه آشکار است انجمن در دوره جدید فعالیت‌های خود، نگاه دوم را مورد توجه قرار داده است؛ چرا که به عبارتی در همان آغاز راه فعالیت‌های خود بر اساس دو راهبرد عملیاتی تعریف می‌کند: «تکثیر ژانر و حمایت از آثار اقباسی».

۱-۲. راهبرد انجمن سینمای جوانان در توسعه اقتباس و تنوع ژانر (سند)

به بیان دقیق‌تر این مؤسسه به‌عنوان فراگیرترین آموزشگاه سینمایی کشور و بزرگ‌ترین تولیدکننده فیلم کوتاه در ایران و اصلی‌ترین متولی سینمای پایه کشور، با توجه به برخی از نقاط ضعفی که برآمده از نکات خود اهالی جامعه فیلم کوتاه کشور است، راهبردهای جدید خود را بدین شرح، در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد:

۱- تقویت سینمای بومی از مسیر تنوع‌بخشی و تکثیر ژانرها در فیلم کوتاه و حمایت از آثار اقتباسی

ناظر به از دست رفتن تنوع، یکسان شدن لحن‌های فیلمسازی و تضعیف شیوه‌های فیلمسازی بومی در برخی نقاط کشور و در جهت تثبیت مرتبه فیلم کوتاه در جایگاه یک سینمای خلاقه و پیشنهاد دهنده به سینمای بلند، «تقویت سینمای بومی از مسیر تنوع‌بخشی و تکثیر ژانرها در فیلم کوتاه» در دستور کار قرار می‌گیرد. از همین رو، راهبردهای ذیل مورد توجه قرار خواهند گرفت:

- تدوین برنامه‌های حمایتی در شوراهای تولید با تمرکز بر قابلیت‌های روایی سینمایی ژانر در بسترهای بومی آیینی (با تاکید بر هفت ژانر فانتزی، کمدی، رازآلود و وحشت، دفاع مقدس، ملودرام، علمی تخیلی و پلیسی جنایی)؛
- بازتعریف عناصر و نشانه‌های سینمای بومی در سرفصل‌ها و کارگاه‌های آموزشی با تمرکز بر معرفی جذابیت‌های سنن و باورها، ارزش‌ها و آیین‌های دینی و ملی، وقایع تاریخی و میراث فرهنگی هر شهر؛
- معرفی چهره‌های جدید مستعد در حوزه‌های فنی و تکنیکی در جهت تسهیل فرآیند تولید فیلم‌های ژانر؛
- نمونه‌سازی از ژانرها با مدلی کارگاهی و زیر نظر مربیان مشاور و تهیه‌کننده؛
- گردآوری و انتشار مجموعه داستان‌های کوتاه مورد تایید شورای اقتباس جهت تولید فیلم کوتاه اقتباسی.

۲- گسترش مسیرهای پخش و نمایش و پاتوق‌های فیلم کوتاه

از آن‌جا که فیلم کوتاه سهم چندانی در رسانه ملی و حتی پلتفرم‌های بزرگ نمایش اینترنتی ندارد و همچنین بسیاری از پاتوق‌ها، محافل و جشنواره‌ها و رویدادهای فیلم کوتاه در دو سال اخیر و پس از شیوع ویروس

کرونا تعطیل شده و مسیرهای دیده شدن فیلم کوتاه محدود به چند جشنواره داخلی و خارجی شده است، انجمن سینمای جوان «گسترش مسیرهای پخش و نمایش و پاتوق‌های فیلم کوتاه» را از مسیرهای زیر دستور کار قرار خواهد داد:

- افزایش سهم نمایش فیلم کوتاه در رسانه ملی و تثبیت حق‌رایت پخش فیلم‌ها؛
- راه‌اندازی مجدد هفته‌های سراسری فیلم و عکس و جشنواره‌های منطقه‌ای در سرتاسر کشور؛
- گسترش پاتوق‌های هفتگی، نقد و نمایش فیلم کوتاه در تمام دفاتر؛
- تقویت کمی و کیفی نمایش فیلم کوتاه در بستر پلتفرم‌های مجازی.

۳- هموارسازی مسیر فیلمسازی فارغ‌التحصیلان انجمن سینمای جوانان ایران

انجمن سینمای جوانان وظیفه خود را تربیت فیلمساز و استعدادهای فنی برای نقش‌آفرینی در آینده سینمای ایران می‌داند، از همین رو سعی خواهد شد فاصله فارغ‌التحصیلی هنرجویان تا ساخت فیلم نخست‌شان چه در مقام کارگردان و چه سایر مشاغل سینمایی از طریق راهبردهای زیر کاهش یابد:

- تشکیل باشگاه فیلم اولی‌ها در انجمن سینمای جوانان ایران جهت حمایت از فیلمسازی فارغ‌التحصیلان مستعد؛
- حمایت از استعدادهای برتر آموزشی در کارگاه‌های تعاملی فیلم محور؛
- شناسایی و هدایت استعدادهای فنی در کارگاه‌های شتاب‌دهی تکنیک محور؛
- حمایت از استارت‌آپ‌های سینمایی در دفاتر سینمای جوان.

هرچند شاید در نگاه نخست چنین به نظر برسد که دو راهبرد واپسین چندان ارتباطی با بحثی که ارائه شد ندارند، اما باید اذعان کرد که این دو راهبرد نیز کنشی عملیاتی در مسیر همان رویکرد سیاست‌گذارانه و راهبرانه است که تلاش می‌کند ذهنیت عوامل فعال در آفرینش فیلم کوتاه را در تمامی مراحل به جریان عمده بدنه سینما آشنا سازد که این مهم در توجه به اکران و پخش آثار کوتاه و در نهایت به‌طور مشخص در راهبرد هموارسازی مسیر تولید فارغ‌التحصیلان انجمن ظهور و بروز یافته است. در باب چرایی این امر در ادامه به استدلال در این خصوص می‌پردازم.

۲-۲. شرایط امروز سینمای ایران در عصر دیجیتال

تحولات یک دهه اخیر در سینمای ایران مشخصاً فرآیندهای متأثر از دیجیتال شدن آن، موجب تحولاتی در تولید فیلم کوتاه گردیده و این تأثیر منجر به جریان‌های تازه‌ای شده که سویه تجربه‌گرایی صرفِ فیلم کوتاه (فیلم کوتاه به مثابه هنر تجربی) را مثلاً در مقایسه با سینمای مستند کم‌رنگ کرده است؛ بدین‌رو اتخاذ چنین خط مشی و راهبردی توسط انجمن را خواسته یا ناخواسته می‌توان بر آمده از چنین دگرگونی‌هایی دانست. تحولات و تأثیرات مذکور را در دو محور می‌توان صورت‌بندی کرد. گروهی که عوامل بیرونی تلقی می‌شوند و مشخصاً می‌توان مبتنی بر سینمای بلند داستانی (بدنه اصلی سینمای کشور) هستند؛ و گروه دوم وضعیت، شرایط و مولفه‌های گستره تولید فیلم کوتاه محسوب می‌شوند.

در مورد گروه اول این‌طور می‌توان گفت که یافته‌های حاصل از مطالعات صورت گرفته گویای این واقعیت هستند که سینمای ایران در بخش‌های مختلف آن واجد آسیب‌هایی از جمله در فیلم‌نامه و مضمون است. خوب از سوی دیگر شاهد این هستیم که نسل فیلم‌سازان جریان اصلی سینمای کشور نیز تغییر کرده (دست کم فهرست شرکت‌کنندگان و برگزیدگان جشنواره فیلم فجر در دهه نود شاهد مثالی بر این امر است که در ادامه بیشتر به آن پرداخته می‌شود) اما باز هم همان آسیب‌ها و تقریباً همان کیفیت مضمونی مشاهده می‌شود و خروجی حتی از تنوع گذشته (مثلاً دهه شصت) نیز برخوردار نیست. خوب پرسش این‌جاست این سینماگران کجا باید تربیت شده و ذهنیت خلاقه در ایشان شکل می‌گرفت؟

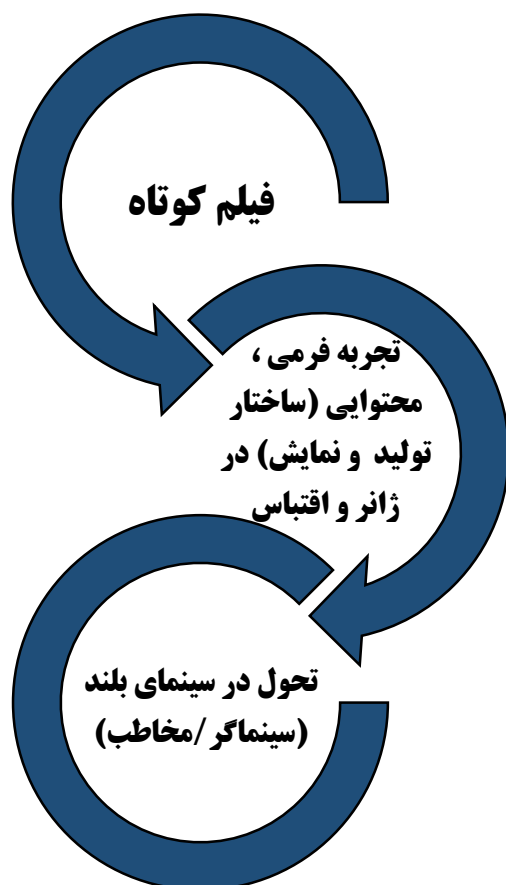
از سوی دیگر به دلیل تسهیل شرایط و فرآیند تولید در عصر دیجیتال، آفرینش آثار سینمایی بلند توسط بنگاه‌های خصوصی و حتی مستقل توسعه یافته است و این امر موجب شده که بسیاری از فیلم‌سازان به فیلم کوتاه به مثابه نمونه اولیه یا پایلوت اثر سینمایی بلند خود بنگرند. در عین حال، مطالعه میدانی حاکی از این است که بسیاری از بنگاه‌های شاخص تولید امروز بدنه سینمای حرفه‌ای ایران در جستجوی استعداد‌های تازه، نمونه کارهای پیشین وی را طلب می‌کنند که بهینه‌ترین شرایط برای فرد تولید چند فیلم کوتاه است که می‌تواند امکان سرمایه‌گذاری تهیه‌کننده‌ای خاص را مهیا ساخته، شانس بیشتری به او برای تولید فیلمش دهد. این مجموعه عوامل بیرونی ناگزیر شرایطی را ایجاد کرده‌اند که موجب فراروی از سینمای تجربی به سوی سینمای روایت‌محور و ژنریک مطلوب سینمای داستانی که از قضا در سالن‌های سینما بازار هم دارد گردیده است. (شاید بشود فرازی در خصوص سینمای بلند گفت)

مضاف بر این بدون اتخاذ چنین سیاستی در انجمن، گستره تولیدات فیلم کوتاه را می‌توان به‌مثابه سرمایه شگرف و بالقوه‌ای دید که نباید ساده‌انگارانه چنین تصور کرد که اگر انجمن سیاستی برای راهبری جریان آموزش و تولید آن نداشته باشد، این جریان خلاقه و آزاد بی‌تأثیرپذیری از هیچ جریانی به مسیر پویای خود ادامه می‌دهد. پیشینه پژوهش و مطالعات میدانی صورت گرفته حاکی از این است که بخش عمده‌ای از سازندگان فیلم کوتاه (مشخصاً نسلی جوانی که تازه به این عرصه وارد شده‌اند) اهداف و غایاتی مبتنی بر موفقیت فیلم و هویت فیلم‌سازانه خود در نظر می‌گیرند و این مسأله منجر به همان آسیبی می‌شود که در سینمای بلند داستانی نیز پیش‌تر به نمونه‌ای از آن اشاره گردید.

از سویی برخی با این تلقی که سینمای فلان کارگردان مورد توجه جشنواره‌ها، مردم یا منتقدین بوده و اصطلاحاً روی بورس است، شروع به تقلید از وی نه تنها در قالب فیلم‌سازی که در تکرار مضمون اثر می‌کنند و یکباره مثلاً با خیل تولیدات فیلم کوتاه ملودرام اجتماعی با تأثیرپذیری از سینماگرانی نظیر اصغر فرهادی و یا محمد کارت و نظایر آن هستیم. گاهی نیز بنا به برداشت نادرست خود از آثار موفق در جشنواره‌های بین‌المللی دست به خلق آثاری در یک گونه خاص می‌زنند که پژوهشی که نگارنده در سال ۱۴۰۱ به نگارش درآورد، دال بر تنوع ژانری آثار برگزیده در جشنواره معتبر سطح الف این حوزه بود که کاملاً چنین انگاشت اشتباهی را رد می‌کرد.

تمامی این موارد را باید به سان زنجیره‌ای در کنار هم در نظر گرفت. سینمای بلندی که نه کارگردان و تهیه‌کننده و نه مخاطبش ذائقه‌ای تربیت شده ندارند؛ در عین حال عوامل تولیدش برای ایجاد تنوع ژنریک تجربه کافی ندارند و در عین حال بر خلاف سینمای روز دنیا از گنجینه ظرفیت‌های ادبی و هنری خود کم‌تر بهره می‌برد، بنا به همان چارچوبی که در بالا اشاره شد، بر سینمای کوتاه نیز اثر گذاشته و حمایت‌های غیرهدفمند موجب می‌شوند که شاهد عدم ریسک‌پذیری و تجربه‌گرایی فرمی فیلم‌سازان فیلم کوتاه باشیم؛ اضافه کنید که چالش همیشگی فیلم‌نامه و عدم استفاده از گنجینه و ظرفیت‌های غنی فرهنگی در فیلم کوتاه نیز که به شکل قابل توجهی مشهود است.

در واقع می‌توان گفت جریان فیلم کوتاه می‌تواند نقش مهمی در رفع فقر اقتباس و تنوع ژانری در سینمای ایران ایفا کند. فیلم کوتاه به دلیل ساختار انعطاف‌پذیر و کم‌هزینه‌تر، بستر مناسبی برای تجربه‌گرایی و آزمودن ژانرهای متنوع فراهم می‌آورد. به عبارتی در این حوزه، فیلم‌سازان جوان می‌توانند بدون فشارهای اقتصادی و مخاطب‌محور سینمای بلند، به اقتباس از ادبیات کلاسیک و مدرن بپردازند یا ژانرهای ماندگاری علمی-تخیلی، وحشت، فانتزی، یا نوآر را آزمایش کنند که در سینمای بلند ایران کمتر دیده می‌شود.

علاوه بر این، فیلم کوتاه فضایی برای جستجو در ایده‌ها و روایت‌های تازه فراهم می‌کند و می‌تواند به عنوان پلی بین ادبیات و سینما عمل کند. از آنجایی که مدت زمان فیلم کوتاه محدود است، داستان‌های کوتاه، افسانه‌ها، حکایات عرفانی و حتی مفاهیم فلسفی پیچیده نیز می‌توانند با تمرکز بیشتری مورد اقتباس قرار گیرند. همچنین، فیلم‌های کوتاه موفق می‌توانند الهام‌بخش پروژه‌های بلند باشند و زمینه‌ساز تولید فیلم‌هایی با ژانرهای کمتر شناخته شده یا مورد استقبال در سینمای ایران شوند. برای مثال، استفاده از منابع ایرانی و اسلامی برای ساخت فیلم کوتاه، همان‌طور که خودت در ژانر وحشت انجام می‌دهی، می‌تواند به غنای فرهنگی سینما کمک کرده و موجب افزایش تنوع ژانری شود.

جان کلام این‌که مجموعه آسیب‌ها و ظرفیت‌های فوق‌نشان می‌دهد که بنا به زنجیره متصلی که تصویر شد، با وجود سرمایه‌گذاری قابل توجهی که انجمن سالانه در آموزش و پژوهش و تولید فیلم کوتاه انجام می‌دهد، اگر راهبرد این چنینی اتخاذ نشود، روند آسیب‌ها ادامه خواهد داشت و با سردرگمی دچار تکرار و شاهد جرقه‌های اندک خواهیم بود. بدین‌رو بنا به مختصات سینمای ایران، گزینش اولویت دوم، و در سطح کلان‌تر راهبرد تأکید بر نگاه به فیلم کوتاه به مثابه نقطه عزیمتی برای پرورش سینماگران خلاق و جریان‌ساز فردا، می‌تواند به غنا و ژرفای اثر و تنوع آن کمک کند. مخصوصاً این تعویض ریل، به‌مثابه چالش

با دلالت‌های فرمیک و نیز تک تک عواملی که دست اندرکار آفرینش یک اثر (از پیش‌تولید تا پس‌تولید و اکران و پخش) هستند، موجب می‌شود فرد ضمن حفظ خلاقیت و فردیت خود، بر غنا و ژرفای اثر هنری خود افزودی و با جسارت بیش‌تری دست به تجربه ورزی بزند که تجلی چنین جریانی می‌تواند در بازه بلند مدت در سینمای بلند داستانی مشاهده گردد و در یک گزاره می‌توان گفت که انجمن اینجا در راستای هدفی کلان‌تر به سرمایه‌گذاری خود جهت می‌دهد. در ادامه بحث به منظور فهم بیشتر بحث، تصویر از واپسین دوره جشنواره فیلم فجر ارائه می‌گردد.

۲-۲-۱. تحلیل چهل‌دومین جشنواره فیلم فجر از منظر فیلمساز و مسأله اقتباس و ژانر

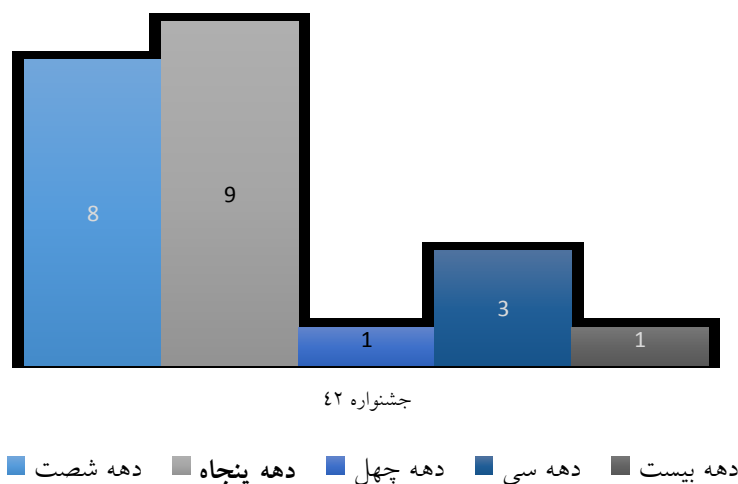
در بخش قبل اشاره شد که اتخاذ سیاست و راهبرد کنونی انجمن در حوزه فیلم کوتاه قابل دفاع است به چند دلیل، از جمله این‌که در گستره سینمای امروز ایران بخش قابل توجهی از سینماگران فیلم‌های بلند داستانی و مستند کسانی هستند که ردپای فعالیت‌های ایشان را در فیلم کوتاه می‌توان دید یا به تعبیری پیش‌تر دست به تجربه‌گرایی در فیلم کوتاه زده‌اند. مضاف بر آن در سال‌های اخیر شواهد میدانی نشان می‌دهند که به تحقیق نسل سینماگران ایرانی دچار تحول اساسی شده و کثرت سینماگران دهه شصتی، نیمه دوم دهه پنجاه و حتی دهه هفتادی گواه این مدعاست؛ و در نهایت در سطح عواملی چون تهیه‌کننده، فیلمنامه‌نویس و فیلم‌بردار نیز می‌توان این حضور نیروهای تازه نفس را مشاهده کرد.

در عین حال باید در کنار موارد فوق به مؤلفه‌های عموماً محتوایی دیگری نیز اشاره کرد، از جمله این‌که جریان ویژه‌ای در تقابل با محدود شدن صرف به دو ژانر ملودرام و کمدی در سینمای ایران ایجاد شده و دست‌کم طلب می‌کند که اشکال آمیخته این ژانرها تولید شوند. همچنین توجه قابل تأملی نسبت به مقوله اقتباس صورت پذیرفته و سعی دارد با بهره‌گیری از مخصوصاً متون ادبی به غنای محتوایی سینمای ایران عمق بیشتری ببخشد. بدین‌رو در این بخش به عنوان مصداقی از مدعای بحث، از چنین منظری به تحلیل واپسین دوره جشنواره فیلم فجر پرداخته می‌شود که به مثابه ویتترین تولید سینمای ایران می‌تواند مقوم استدلال بوده و در پیشبرد بحث مؤثر باشد.

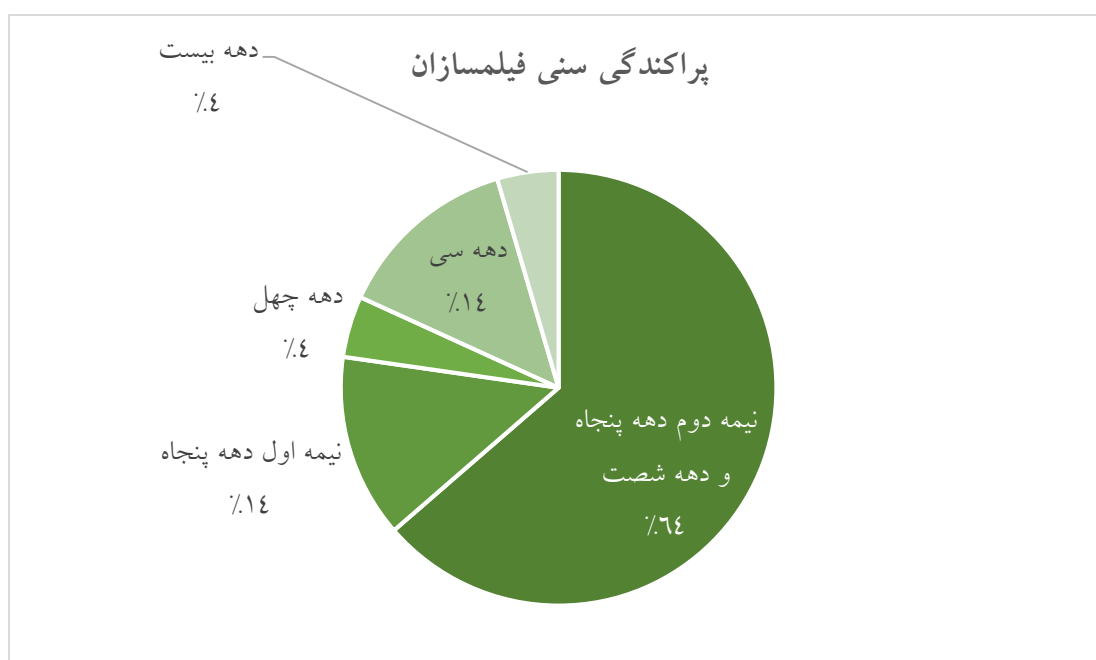
در جشنواره چهل و دوم فیلم فجر ۲۲ فیلم در بخش سودای سیمرغ پذیرفته شد که شواهدی که در ادامه آورده می‌شود برآمده از تحلیل این آثار است. چندان که پیش‌تر اشاره شد یافته‌های حاصل از بررسی تنوع

سنی سینماگران حاضر در این بخش نشان می‌دهد که ۸ نفر از این کارگردانان متولد دهه ۶۰ بوده، ۹ نفر دهه ۵۰، یک نفر دهه ۴۰، ۳ نفر دهه ۳۰ و یک نفر نیز متولد دهه بیست بوده‌اند.

تنوع سنی کارگردانان حاضر در جشنواره فیلم فجر

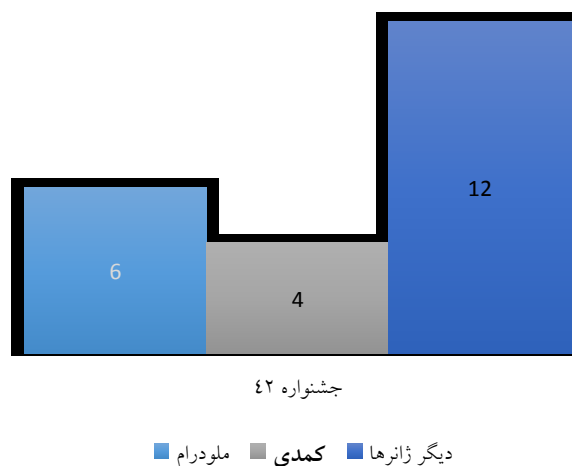
چندان که نمودار فوق نشان می‌دهد، بخش اعظم این سینماگران متولدین دو دهه ۴۰ و ۵۰ بوده‌اند. یافته‌ها وقتی معنادارتر می‌شوند که بازه سنی نیمه دوم دهه ۵۰ را با کارگردانان دهه شصتی جمع کنیم که آنگاه در نمودار حاصله چنین مشخص می‌شود که ۶۴ درصد فیلم‌سازان جشنواره چهل و دوم فجر متولد سال‌های پایانی دهه ۵۰ بدین سو بوده و دیگر آن نسل فیلم‌سازان گذشته که آثار شاخص و تأثیرگذار دهه‌های پیشین را تولید می‌کردند رفته رفته حضوری کم‌رنگ‌تر در بدنه اصلی سینمای ایران دارند و جای خود را به نسل نوی دست‌اندرکاران سینمای ایران سپرده‌اند.

رد پای این تغییر نسل تنها محدود به کارگردانان نبوده و در دیگر عوامل کلیدی فیلم نظیر تهیه‌کننده، فیلمبردار و فیلم‌نامه‌نویس نیز می‌توان شواهد آن را مشاهده کرد. بدین معنی که اگر شاخصی را این‌گونه تعریف کنیم که فرد یا واجد پیشینه‌ای در انجمن بوده، یا بخش اعظم تجربیات قبلی وی در حوزه فیلم کوتاه بوده و یا در نقش خود (به‌عنوان تهیه‌کننده، فیلم‌نامه‌نویس، فیلم‌بردار و یا کارگردان) کم‌تر از سه فیلم بلند سینمایی تا قبل از اثر حاضر در جشنواره چهل دوم فیلم فجر کار کرده، آنگاه خواهیم دید که از میان ۲۲ فیلم حاضر در بخش سودای سیم‌رخ ۹ فیلم (آغوش باز، احمد، پرویزخان، تمساح خونی، شه‌سوار، قلب رقه، مجنون، میرو و نپتون) واجد چنین شاخصی هستند که معادل ۴۱٪ از آثار حاضر در جشنواره است. این عدد درصد بزرگی در مقیاس کلی جشنواره به حساب می‌آید که نشان می‌دهد ضروری است این عوامل که در واقع سبب محتوایی آینده سینمای کشور را می‌سازند، الزاماً باید در مقطعی بر مبنای کلیدواژگان تحقیق «ژانر» و «اقتباس» آموزش صحیح و مطلوبی ببینند که حتی در عین جسارت، توانایی لازم را برای رقم زدن تجربیات نوی اقتباسی و ژانری در سینمای ایران، حتی در چشم‌انداز ذائقه سازی برای مخاطبان داشته باشند. بنابراین می‌توان در قالب سؤالی کلیدی پرسید که اگر این عوامل در انجمن سینمای جوانان، به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه آموزش سینمایی کشور، به درستی آموزش ببینند، کدام نهاد و مؤسسه‌ای قادر به جریان‌سازی صحیح خواهد بود؟

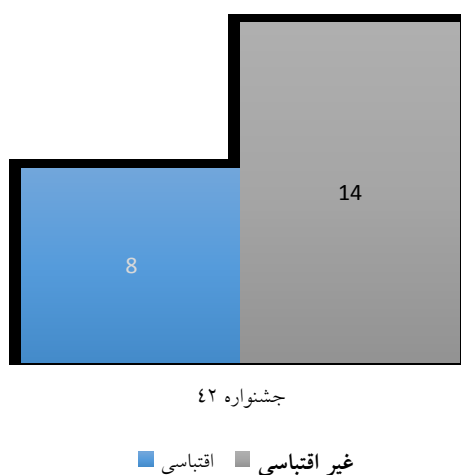
دو شاخص دیگری که می‌توان در جشنواره توجه قرار داد، گرایش به تنوع ژانری و تولید آثار اقتباسی است. شواهد حاصل از بررسی نمونه‌ها نشان می‌دهد که از مجموع آثار حاضر در بخش سودای سیم‌رخ، ۶ مورد به ملودرام و زیرگونه‌های آن، ۴ مورد به کمدی و ۱۲ مورد به دیگر ژانرها پرداخته‌اند.

تنوع ژانری

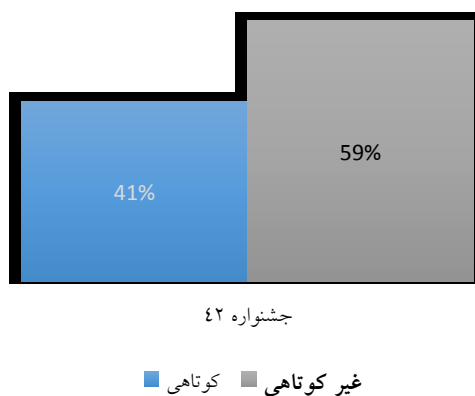

در واقع این طور می توان گفت که گرچه همچنان تولید انواع ملودرام های اجتماعی پررنگ ترین گونه تولیدی در جشنواره فیلم فجر به حساب می آید، اما بخش قابل توجه تر گرایش به تولید یا تجربه دیگر گونه های ژانری اعم از فانتزی، تاریخی، حادثه ای و... با نزدیک به ۵۵٪ آثار است و بنابراین لزوم توجه ویژه به چنین گرایشی در تولید کننده و کارگردان اهمیت پیدا می کند. در زمینه آثار اقتباسی نیز باز باید گفت که از میان آثار بخش مسابقه ۸ اثر (آسمان غرب، احمد، بهشت تبهکاران، پرویزخان، پروین، شور عاشقی، صبح اعدام، مجنون و نوروز) مشخصاً ویژگی اقتباسی دارند (هر چند خلقان دو مورد دیگر (صبحانه با زرافه ها و دست ناپیدا) نیز با وجود شواهد مستدل از بهره برداری از یک متن منبع، اقتباسی بودن اثر خود را رد می کنند) که این به معنای نسبتی دست کم ۴۱٪ از آثار حاضر در جشنواره فیلم فجر است.

تنوع بر پایه اقتباس

تنوع بر پایه اقتباس

جمع بندی فصل دوم

سینمای ایران، به دلایل مختلفی، در زمینه اقتباس و تنوع ژانری با چالش‌های جدی روبه‌روست. این چالش‌ها در کنار نقاط قوتی که سینما در جنبه‌های هنری و روایی دارد، نوعی عدم تعادل ایجاد کرده است که مانع از رشد و تنوع بیشتر شده است. برای درک بهتر این موضوع، تحلیل عمیق‌تری از هر یک از این دو مؤلفه ارائه کرد:

الف- تنوع ژانری: محدودیت‌ها و فرصت‌ها

در سینمای ایران، چند ژانر محدود، به‌ویژه درام اجتماعی و ملودرام، بیشترین توجه را به خود جلب کرده‌اند. این ژانرها به دلیل پرداختن به مسائل و دغدغه‌های روز جامعه ایران، مورد توجه سینماگران و مخاطبان قرار گرفته‌اند. فیلم‌سازان برجسته‌ای مانند اصغر فرهادی، عباس کیارستمی، و جعفر پناهی در این ژانرها آثار موفق‌تری تولید کرده‌اند که نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین‌المللی نیز مورد تحسین قرار گرفته‌اند. اما این تمرکز، باعث شده که ژانرهای دیگر مانند علمی-تخیلی، فانتزی، وحشت، اکشن و حتی نوآر کمتر در سینمای ایران تجربه شوند. دلایل این کمبود را البته می‌توان این‌گونه برشمرد:

۱- عوامل اقتصادی

- هزینه‌های بالا: ژانرهایی مانند علمی-تخیلی و اکشن نیاز به تکنولوژی پیشرفته، جلوه‌های ویژه و تیم‌های تخصصی دارند. در کشوری که منابع مالی سینمایی محدود است، ساخت چنین فیلم‌هایی بسیار پرهزینه است، درعین‌اینکه معلوم نیست مخاطب نیز چندان اقبالی نسبت به آن‌ها نشان دهد. به همین دلیل، تهیه‌کنندگان ترجیح می‌دهند به سمت ژانرهای کم‌هزینه‌تر مانند درام و ملودرام بروند.

۲- سیاست‌های دولتی و نظارتی

- ممیزی و نظارت‌های محتوایی: بدیهی است در ایران بنا به باورهای و اعتقادات عرفی و مذهبی، برخی از ژانرها به دلیل ویژگی‌های محتوایی خود با محدودیت‌های نظارتی مواجه می‌شوند. برای مثال، ژانر وحشت یا فانتزی ممکن است به دلیل پرداختن به موضوعات ماوراءطبیعی، خشونت، یا مفاهیمی که با ارزش‌های فرهنگی در تضاد باشند، با چالش‌های نظارتی روبه‌رو شوند. این مسئله باعث می‌شود فیلم‌سازان ریسک تولید آثار در این ژانرها را کمتر بپذیرند.

۳- سلیقه مخاطبان

- عادت به فیلم‌های اجتماعی و واقع‌گرا: مخاطبان ایرانی، به‌ویژه در سینماهای شهری، به فیلم‌های

اجتماعی با داستان‌های واقع‌گرایانه عادت کرده‌اند. این موضوع باعث شده که فیلم‌های ژانرهای غیرواقعی‌گرا (مانند فانتزی یا وحشت) کمتر با استقبال روبه‌رو شوند. البته این موضوع دوطرفه است: از یک سو فیلم‌سازان این ژانرها را تولید نمی‌کنند، و از سوی دیگر، مخاطبان نیز فرصت‌های کمتری برای تجربه ژانرهای جدید دارند.

اما در فرصت‌های گمشده و ظرفیت‌ها باید به این نکته اشاره کرد که با این حال، ایران به دلیل داشتن فرهنگ و ادبیات غنی، می‌تواند در ژانرهای مختلف خلاقیت‌های بسیاری بروز دهد. برای مثال، ژانر وحشت می‌تواند از افسانه‌ها و اساطیر ایرانی الهام بگیرد؛ یا ژانر فانتزی می‌تواند از متون کلاسیک مانند "شاهنامه" یا "هزار و یک شب" بهره‌برداری کند. این ژانرها اگر به‌خوبی پرداخته شوند، می‌توانند علاوه بر جلب توجه داخلی، مخاطبان جهانی را نیز به خود جذب کنند.

ب- مسأله اقتباس در سینمای ایران

اقتباس یکی از منابع بزرگ برای تولید فیلم در سینمای جهان است. بسیاری از فیلم‌های موفق و پرتعداد، چه در هالیوود و چه در سینماهای دیگر، بر پایه رمان‌ها، داستان‌های کوتاه، یا نمایشنامه‌ها ساخته شده‌اند. اما در سینمای ایران، اقتباس به عنوان یک روش فیلم‌سازی، به‌طور جدی کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.

چالش‌های اقتباس در ایران

۱- توجه کمتر به ادبیات معاصر

بسیاری از کارگردانان و نویسندگان ایرانی، به‌جای اقتباس از رمان‌ها و داستان‌های معاصر ایرانی یا جهانی، به خلق داستان‌های اورجینال روی آورده‌اند. این امر باعث شده که رابطه‌ای که در سینماهای دیگر بین ادبیات و سینما وجود دارد، در ایران به‌اندازه کافی شکل نگیرد.

۲- فقدان تخصص و مهارت در اقتباس

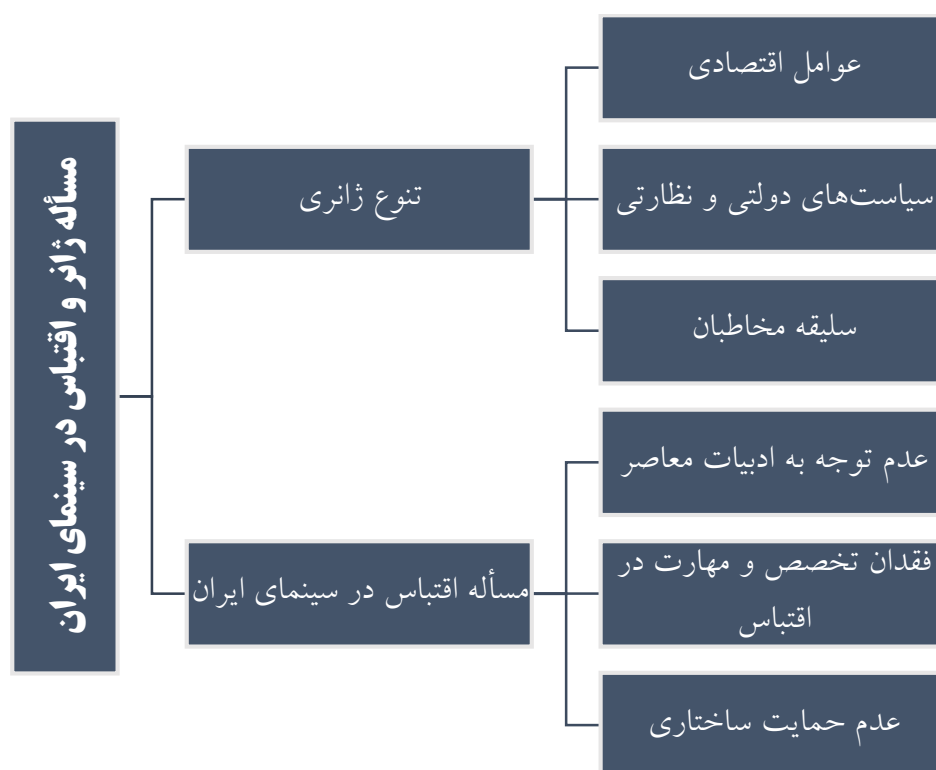
- اقتباس از یک متن ادبی نیازمند مهارت خاصی در تبدیل متن مکتوب به تصویر است. این کار، فرایندی پیچیده است و نیاز به تخصص در زمینه‌های مختلف دارد، از جمله درک دقیق ساختار داستان، شخصیت‌پردازی، و تبدیل زبان نوشتاری به زبان تصویری.

۳- عدم حمایت ساختاری از اقتباس

- ساخت فیلم‌هایی بر اساس اقتباس از ادبیات در سینمای ایران، نیازمند پشتیبانی‌های مالی و نهادی است که در حال حاضر کمتر وجود دارد. بسیاری از نویسندگان و کارگردانان ایرانی ترجیح می‌دهند

روی پروژه‌های شخصی کار کنند و به دلیل نبود حمایت کافی، کمتر به سمت اقتباس از آثار ادبی می‌روند.

با وجود چالش‌ها، ایران دارای گنجینه‌ای از ادبیات کهن و معاصر است که می‌تواند برای اقتباس‌های سینمایی مورد استفاده قرار گیرد: از جمله ادبیات کهن: آثاری مانند "شاهنامه"، "هزار و یک شب"، و "مثنوی معنوی" می‌توانند به‌عنوان منابع اصلی برای تولید فیلم‌های فانتزی و تاریخی مورد استفاده قرار گیرند. یا در ادبیات معاصر نویسندگان بزرگی مانند صادق هدایت، محمود دولت‌آبادی، و هوشنگ گلشیری داستان‌هایی با عمق فلسفی و اجتماعی نوشته‌اند که می‌توانند الهام‌بخش فیلم‌های برجسته باشند. رمان‌هایی مانند "بوف کور" یا "کلیدر" هر کدام ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به فیلم‌های سینمایی دارند. و در نهایت با در نظر گرفتن نوآوری در اقتباس اقتباس تنها به متون ادبی محدود نمی‌شود؛ سینمای ایران می‌تواند از منابع دیگری مانند تاریخ، افسانه‌ها، قصه‌های عرفانی و حتی داستان‌های روزنامه‌ای نیز برای خلق فیلم‌ها استفاده کند. همچنین، در نظر گرفتن مفاهیم فلسفی و عرفانی که در آثار متفکران ایرانی وجود دارد، می‌تواند نوع جدیدی از سینمای معناگرا را شکل دهد.

بر این مبنا راهبرد انجمن را برای بهبود وضعیت تنوع ژانری و اقتباس در سینمای ایران، در شاخص‌ها و مؤلفه‌های کلان زیر می‌توان خلاصه کرد که البته هم‌راستا با مشی سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور است که این نهاد بالادستی نیز به نحوی همین سیاست را طراحی و دنبال می‌کند.

حمایت‌های ساختاری و مالی

- سیاست‌گذاری‌های سینمایی باید به صورت ویژه از پروژه‌های اقتباسی حمایت کنند و همچنین سرمایه‌گذاری بیشتری در ژانرهای متنوع، به ویژه ژانرهای پرهزینه‌تر مانند علمی-تخیلی و فانتزی، انجام شود.

آموزش و توسعه مهارت‌ها

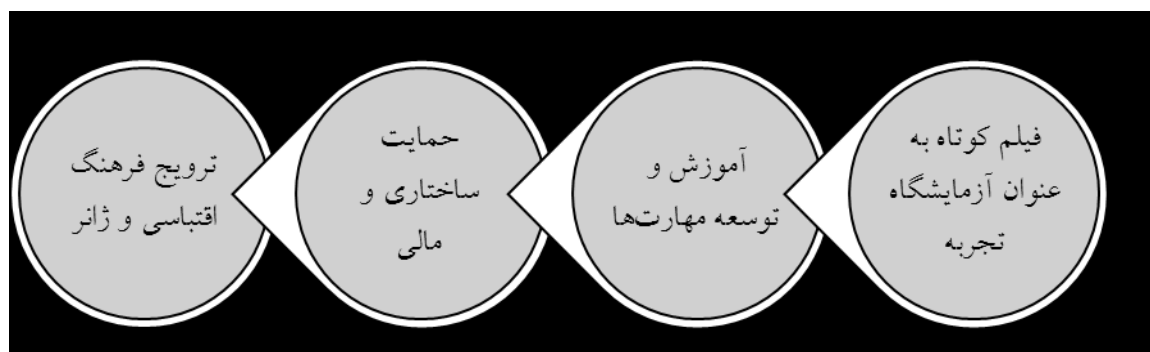
- عوامل فیلم اعم از فیلمنامه‌نویسان و کارگردانان باید آموزش‌های لازم در زمینه اقتباس و تکنیک‌های خاص آن را ببینند. همچنین تربیت نیروهای متخصص در زمینه‌های نظیر جلوه‌های ویژه و بصری و تولیدات پیچیده که می‌تواند به ساخت فیلم‌های ژانری متنوع کمک کند، مد نظر قرار گیرد.

ترویج فرهنگ ژانری

- اکران‌های استانی، جشنواره‌ها و حتی پلتفرم‌های آنلاین که می‌توانند با نمایش فیلم‌هایی در ژانرهای متنوع، فرهنگ و سلیقه مخاطبان را به سمت استقبال از این نوع فیلم‌ها هدایت کنند، مد نظر قرار گیرند.

فیلم کوتاه به عنوان آزمایشگاه تجربه (ژانر و اقتباس)

- همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، فیلم کوتاه به دلیل هزینه‌های کمتر و آزادی عمل بیشتر، به عنوان نقطه عزیمت و آزمایشگاه خلق آثار در ژانرهای جدید و نوآورانه عمل کند و حتی بستر مناسبی برای تجربه‌گرایی اقتباسی در نظر گرفته شود.

نمودار - چکیده راهبرد انجمن سینمای جوانان ایران در مواجهه با فیلم کوتاه به مثابه نقطه عزیمت سینمای بلند

فصل سوم: در جهان چه می‌گذرد

مطلع بحث

کشورهای مختلف جهان در زمینه سیاست گذاری و برنامه ریزی برای سینما خود ریل گذاری های متنوعی انجام داده و در سندهایی دیده می شود که برای توسعه ژانر و اقتباس در سینما، حتی بویژه گاه در حوزه فیلم کوتاه، از سیاست ها و اقدامات متنوعی استفاده کرده اند. بدیهی است این اقدامات به منظور تشویق فیلم سازان به نوآوری و خلاقیت، حفظ و توسعه فرهنگ بومی، و ایجاد بستری برای رقابت در سطح بین المللی طراحی شده اند. در مجموع، کشورهایی که برای توسعه ژانر و اقتباس در سینمای خود اقدامات موفقی انجام داده اند، معمولاً دارای سیاست های فرهنگی حمایتی، جشنواره های معتبر، بسترهای آموزشی قوی، و فضای نوآورانه در سینمای کوتاه هستند. این کشورها با تأکید بر تعاملات بین المللی و اقتباس از متون ادبی و فرهنگی، به گسترش مرزهای سینما و جذب مخاطبان بیشتر کمک کرده اند.

در ادامه این سیاست‌ها و اقدامات که در کشورهای مختلف موفق بوده‌اند، با ذکر مصادیقی مرور می‌شوند:

۱- سیاست‌های حمایتی دولت‌ها و نهادهای فرهنگی

فرانسه: فرانسه با داشتن سیاست‌های فرهنگی قوی از جمله سیستم حمایتی "مرکز ملی سینما و تصویر متحرک (CNC)"، به شدت از فیلم کوتاه و فیلم‌های اقتباسی حمایت می‌کند. این نهاد از طریق تأمین بودجه، کمک‌هزینه‌های تولید، و توزیع منابع، شرایطی فراهم کرده که فیلم‌سازان بتوانند به نوآوری در ژانرها بپردازند. همچنین جشنواره فیلم کوتاه کلرمون-فران در این کشور یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای سینمایی در حوزه فیلم کوتاه است که نقش مهمی در توسعه این بخش داشته است.

برای تأیید اطلاعاتی که در مورد سیاست‌های فرهنگی فرانسه و حمایت از فیلم‌های کوتاه و اقتباسی گفته شد، به منابعی می‌توان مراجعه کرد که نقش (CNC) را در این زمینه به وضوح نشان می‌دهند. CNC یک نهاد دولتی است که از صنایع سینمایی و سمعی-بصری در فرانسه حمایت می‌کند و به توسعه فیلم کوتاه، از جمله فیلم‌های اقتباسی، کمک می‌کند. در سایت رسمی CNC، می‌توان جزئیات دقیق این کمک‌ها را مشاهده کرد. این نهاد از مراحل مختلف تولید، از جمله نوشتن فیلمنامه، تولید، و توزیع حمایت می‌کند و برنامه‌های متعددی برای آموزش و نوآوری در ژانرهای سینمایی دارد.

جشنواره فیلم کوتاه کلرمون-فران نیز از بزرگ‌ترین و معتبرترین جشنواره‌های فیلم کوتاه در جهان است و هر ساله صدها فیلم کوتاه را از سراسر جهان به نمایش می‌گذارد. این جشنواره به‌ویژه بر اقتباس‌های ادبی و نوآوری در ژانرهای مختلف تمرکز دارد. مستندات مرتبط با حمایت CNC از این جشنواره را می‌توان در سایت رسمی جشنواره کلرمون-فران و گزارش‌های سالانه CNC پیدا کرد. هر ساله CNC گزارش‌هایی منتشر می‌کند که در آن‌ها به تحلیل سیاست‌های حمایتی از فیلم‌های کوتاه، از جمله آثار اقتباسی، می‌پردازد. این گزارش‌ها شامل بودجه‌های اختصاص داده شده، تعداد فیلم‌های تولید شده، و حمایت‌های خاص از آثار هنری و خلاقانه است. در واقع این روند مشابه همان رخدادی است که امروز در نسبت انجمن سینمای جوانان ایران و جشنواره فیلم کوتاه تهران به وقوع می‌پیوندد.

۲- توسعه و تقویت آموزش و آکادمی‌های فیلم‌سازی

ایالات متحده آمریکا: سیستم آکادمیک قوی و برنامه‌های آموزشی فیلم‌سازی در ایالات متحده، نقش مهمی در پرورش فیلم‌سازان جوان و توسعه ژانرها داشته است. دانشگاه‌ها و مؤسساتی نظیر مدرسه فیلم و تلویزیون USC و NYU، به تربیت فیلم‌سازانی پرداخته‌اند که با استفاده از ریل‌گذاری مشخص مثلاً ژانرهای متنوع،

توانسته‌اند فیلم‌های کوتاه نوآورانه‌ای خلق کنند. همچنین، این کشور از طریق جشنواره‌هایی مانند جشنواره فیلم ساندنس، به توسعه و توزیع فیلم کوتاه کمک شایانی کرده است.

کره جنوبی: کره جنوبی به لطف آکادمی‌های فیلم‌سازی و برنامه‌های آموزشی فشرده و پیشرفته، به ویژه در زمینه ژانر وحشت و علمی‌تخیلی در فیلم‌های کوتاه، موفقیت چشمگیری داشته است. این کشور با استفاده از منابع فرهنگی بومی و نوآوری در ژانرهای مختلف، توانسته مخاطبان بین‌المللی را جذب کند. جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان یکی از بسترهای اصلی برای معرفی استعدادهای جدید در حوزه فیلم کوتاه در این کشور است.

۳- برنامه‌های حمایتی از فیلم‌سازان مستقل

بریتانیا: در بریتانیا، مؤسسات سینمایی نظیر "انستیتوی فیلم بریتانیا (BFI)" نقش محوری در حمایت از فیلم‌سازان مستقل دارند. این مؤسسات با ارائه کمک‌هزینه‌ها، امکان تولید فیلم‌های کوتاه نوآورانه و اقتباسی را فراهم می‌کنند. بریتانیا همچنین از طریق جشنواره فیلم کوتاه لندن، بستری برای به نمایش گذاشتن آثار متنوع و ژانری فراهم کرده است. بسیاری از فیلم‌سازان در بریتانیا به اقتباس از متون ادبی کلاسیک مانند شکسپیر پرداخته‌اند که به توسعه ژانر در فیلم کوتاه کمک کرده است.

کانادا: در کانادا، دولت و نهادهای فرهنگی مانند "دفتر ملی فیلم کانادا (NFB)" با ارائه بودجه و کمک‌هزینه به فیلم‌سازان مستقل، فضای مناسبی برای توسعه فیلم کوتاه فراهم کرده‌اند. این نهاد به ویژه به فیلم‌های کوتاهی که به موضوعات اجتماعی، فرهنگی و بومی می‌پردازند، اهمیت می‌دهد. همچنین، کانادا با استفاده از منابع بومی، فرصت‌های مناسبی برای اقتباس‌های محلی فراهم کرده است.

۴- تشویق به اقتباس از ادبیات و فرهنگ بومی

ژاپن: ژاپن از طریق اقتباس‌های سینمایی موفق از ادبیات کلاسیک و فرهنگ بومی، توانسته به توسعه ژانرهای مختلف در سینما و به ویژه فیلم کوتاه دست یابد. اقتباس از داستان‌های سنتی ژاپنی مانند افسانه‌ها و داستان‌های سامورایی، به خلق ژانرهایی چون درام‌های تاریخی و فیلم‌های انیمه کمک کرده است. جشنواره‌های فیلم کوتاه در ژاپن، مانند "فیلم کوتاه توکیو"، بستری برای ترویج آثار اقتباسی و ژانری در سینمای کوتاه این کشور فراهم کرده‌اند.

هند: سینمای کوتاه در هند نیز با بهره‌گیری از غنای ادبی و فرهنگی این کشور به توسعه ژانرهای متنوعی مانند درام، عاشقانه، و حتی علمی‌تخیلی پرداخته است. اقتباس از ادبیات کلاسیک هندی و داستان‌های عامیانه، بخشی از این فرآیند بوده است. هند با جشنواره‌هایی مانند جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه بمبئی، بستری مناسب برای نمایش فیلم‌های کوتاه اقتباسی و ژانری فراهم کرده است.

۵- ایجاد بسترهای بین‌المللی و افزایش تعاملات فرهنگی

آلمان: آلمان با برگزاری جشنواره‌های فیلم کوتاه معتبر مانند "ایترفیلم برلین" و "اوبرهاوزن"، نه تنها به نمایش آثار داخلی بلکه به تعامل با فیلم‌سازان بین‌المللی پرداخته است. این جشنواره‌ها با دعوت از فیلم‌سازان جوان و برگزاری کارگاه‌های تخصصی، فرصت‌های زیادی برای توسعه ژانرهای نوین و اقتباس‌های جدید فراهم کرده‌اند. آلمان همچنین با ایجاد همکاری‌های بین‌المللی و تولیدات مشترک، به فیلم‌سازان امکان می‌دهد تا از داستان‌های جهانی در قالب فیلم کوتاه استفاده کنند.

برزیل: در برزیل، جشنواره‌های فیلم کوتاه نظیر "فیلم کوتاه سائوپائولو" و برنامه‌های حمایتی دولت، به توسعه ژانرهای متنوع و اقتباس‌های بومی کمک کرده‌اند. برزیل به خاطر غنای فرهنگی و تنوع قومی، بستری مناسب برای اقتباس از داستان‌های محلی دارد. فیلم‌سازان این کشور از طریق تولیدات مشترک و تعاملات بین‌المللی، توانسته‌اند در سینمای کوتاه خود، به ویژه در ژانرهای مستند و درام، نوآوری ایجاد کنند.

۶- حمایت از نوآوری در ژانرهای نوین

استرالیا: استرالیا با حمایت‌های دولتی و نهادهای فرهنگی، از فیلم‌سازان کوتاه در توسعه ژانرهای نوین نظیر علمی‌تخیلی و فیلم‌های محیط زیستی حمایت می‌کند. این کشور با برگزاری جشنواره‌هایی مانند جشنواره فیلم کوتاه "تروپ‌فست"، به نوآوری و خلاقیت در ژانرهای مختلف کمک کرده است. استرالیا همچنین از طریق تولید مشترک با کشورهای دیگر، فیلم‌سازان را به اقتباس از داستان‌ها و موضوعات جهانی ترغیب کرده است.

۷- ایجاد فرصت‌های توزیع و نمایش آثار

ایتالیا: ایتالیا از طریق جشنواره‌هایی مانند جشنواره فیلم کوتاه ونیز و جشنواره فیلم‌های کوتاه تورینو، فضای مناسبی برای نمایش آثار ژانری و اقتباسی فراهم کرده است. این جشنواره‌ها نه تنها به نمایش آثار، بلکه به توزیع بین‌المللی فیلم‌های کوتاه نیز کمک کرده و فیلم‌سازان ایتالیایی را به اقتباس از متون ادبی معروف این کشور و حتی موضوعات معاصر ترغیب کرده‌اند.

۳-۱. بررسی اسناد سیاست‌گذاری بین‌المللی در حوزه فیلم کوتاه

سیاست‌گذاری‌های فرهنگی در کشورهای مختلف برای توسعه ژانر و اقتباس در سینما، به ویژه در فیلم کوتاه، بر اساس اسناد سیاست‌گذاری خاصی تدوین و اجرا می‌شوند. این اسناد سیاست‌گذاری به‌طور معمول اهداف، راهبردها، و برنامه‌های حمایتی مشخصی را تعریف می‌کنند تا زمینه‌ساز رشد فیلم‌سازی نوآورانه و اقتباسی شوند. در واقع چندان که در بخش قبل اشاره شد، سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و سینمایی کشورهای مختلف برای توسعه ژانر و اقتباس در فیلم کوتاه شامل حمایت‌های مالی، آموزش‌های تخصصی، برنامه‌های اقتباسی، و ایجاد بسترهای نمایش و توزیع است. این اسناد سیاست‌گذاری به وضوح اهدافی چون توسعه سینمای بومی، نوآوری در ژانرها، و ترویج اقتباس از ادبیات و فرهنگ ملی را دنبال می‌کنند و از این طریق، فیلم‌سازان را به خلق آثار نوآورانه و خلاقانه در عرصه جهانی تشویق می‌کنند. در ادامه مروری که در بخش قبلی آورده شد، در این بخش به برخی اسناد سیاست‌گذاری مهم و جزئیات اقدامات کشورهای موفق در این حوزه با تأکید بر توسعه ژانر و اقتباس در فیلم کوتاه پرداخته می‌شود:

۳-۱-۱. ایالات متحده آمریکا: برنامه‌های حمایتی از فیلم‌سازان جوان و آکادمی‌ها (مورد کنسرواتوار (AFI))

ایالات متحده سیاست‌های مختلفی برای توسعه سینما، به ویژه فیلم کوتاه، دارد. این سیاست‌ها عمدتاً در قالب اسناد حمایت از فیلم‌سازان مستقل و برنامه‌های دانشگاهی تنظیم شده‌اند:

- برنامه‌های فیلم‌سازی آکادمیک: دانشگاه‌هایی نظیر USC و NYU با برنامه‌های آموزشی تخصصی در زمینه فیلم‌سازی، فیلم‌سازان جوان را به توسعه ژانرهای جدید تشویق می‌کنند. این برنامه‌ها بخشی از اسناد سیاست‌گذاری آکادمیک هستند که به آموزش فیلم‌سازان با تأکید بر نوآوری و اقتباس از ادبیات کمک می‌کنند.
- مؤسسه ساندنس (Sundance Institute): این مؤسسه نقش کلیدی در حمایت از فیلم‌سازان مستقل و توسعه ژانر در سینما دارد. ساندنس برنامه‌های متعددی برای تأمین بودجه و نمایش آثار فیلم‌سازان جوان، به ویژه در قالب فیلم کوتاه، دارد و از طریق اسناد حمایتی، فضای مناسبی برای آزمایش ژانرها و اقتباس از ادبیات فراهم کرده است.

^۱ به‌منظور بهره‌برداری بی‌واسطه از مستندات، کلیه داده‌ها جهت بررسی دانشگاه مستقیماً از وب‌سایت رسمی مؤسسه و یا مکاتبات گردآوری شده است. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به: www.afi.com

- برنامه‌های حمایتی دولت: دولت آمریکا از طریق سازمان‌هایی نظیر "موقوفه ملی هنر" (National Endowment for the Arts) به تأمین بودجه و توسعه ژانرهای نوین در فیلم کوتاه کمک می‌کند. این سازمان با ارائه کمک‌های مالی به پروژه‌های مستقل و آثاری که به توسعه ژانر و اقتباس از ادبیات می‌پردازند، نقش مهمی ایفا می‌کند.

اما در میان تمام این مؤسسات باید توجهی ویژه به AFI داشت. موسسه فیلم آمریکا سازمانی غیرانتفاعی است که وظیفه آن حمایت از سینما (تصویر متحرک) به‌عنوان یک فرم هنری است. AFI با بودجه خصوصی و حق عضویت عمومی پشتیبانی می‌شود. این مؤسسه در سال ۱۹۶۷ با حمایت بنیاد ملی هنر، انجمن تصاویر متحرک آمریکا و بنیاد فورد تأسیس شد، اولین تاریخ جامع فیلم آمریکایی را راه‌اندازی و جرقه جنبش حفظ فیلم در ایالات متحده را روشن کرد. در حوزه آموزش‌های سینمایی نیز در سال ۱۹۶۹، AFI درهای کنسرواتوار خود را با برنامه‌ای در سطح تحصیلات تکمیلی برای آموزش فیلم‌سازان داستان‌پرداز گشود. کنسرواتوار AFI که سینماگرانی نظیر دنیس دیویس، آفونسو گونسالوز، سوزانا گرانت، متیو لیباتیک، دیوید لینچ، ملینا ماتسوکاس و ریچل موریسون، آندریا آرنولد، دارن آرنوفسکی، کارل کولپارت، داگ الین، تاد فیلد، جک فیسک، کارل فرانکلین، پتی جنکینز، یانوش کامینسکی، ترنس مالیک، ویکتور نونز، والی پیستر، رابرت ریچاردسون، آری آستر و بسیاری دیگر را از جمله فارغ‌التحصیلان خود می‌داند، در صدر مدارس فیلم در آمریکا و جهان قرار دارد. مدیریت این مؤسسه نیز معمولاً متشکل از رهبرانی از جوامع فیلم، سرگرمی، تجارت و شخصیت‌های دانشگاهی است.

علاوه بر کنسرواتوار، دیگر سنت‌های ماندگار مؤسسه فیلم آمریکا شامل جایزه AFI Life Achievement است که از استادان سینما برای آثاری که در آزمون زمان برجا مانده‌اند، تجلیل می‌کند. AFI AWARDS نیز به گروه‌های خلاق برجسته‌ترین داستان‌های سال تعلق می‌گیرد، در کنار تلاش‌های علمی مانند کاتالوگ فیلم‌های بلند AFI و آرشیو AFI که تاریخ فیلم را برای نسل‌های آینده حفظ می‌کند. برنامه‌های اکران و نمایش AFI هم مشتمل بر AFI FEST، AFI DOCS و نمایش در تمام طول سال در AFI Silver Theatre and Cultural Center در مریلند می‌گردد. AFI Movie Club مقصدی برای دوستداران سینما از سراسر جهان است تا هر روز این هنر را درک کرده، ستوده و با آن درگیر شوند. دیگر برنامه‌های پیشگام این مؤسسه

^۱ لازم به ذکر است که بر پایه اسناد منتشر شده اگرچه AFI نشان دهنده وعده آمریکا برای پرورش هنر تصویر متحرک است، موسسه امروز هیچ بودجه منظم فدرال دریافت نمی‌کند. بدین‌رو جامعه‌ای سراسری از اعضای AFI، خیرین، شرکای کمپانی‌ها و بنیادها، مسئول تقویت مأموریت AFI و تضمین پیشرفت مؤسسه در نسل‌های آینده هستند.

شامل کارگاه‌هایی با هدف افزایش تنوع، شمول و فراگیری در جامعه داستان‌سرایی، از جمله AFI DWW+ و AFI Cinematography Intensive برای زنان می‌گردد!

کنسرواتوار AFI به لحاظ موقعیت مکانی در پایتخت فیلم‌سازی جهان و در تپه‌های مشرف به هالیوود واقع شده است. پردیس هشت هکتاری آن در کانون جامعه فیلم‌سازی حرفه‌ای با دسترسی آسان به استودیوها، شبکه‌ها و امکانات پس‌تولید قرار دارد. این مؤسسه مدرک کارشناسی ارشد هنرهای زیبا^۱ (MFA) را در شش رشته ارائه می‌دهد: فیلم‌برداری، کارگردانی، تدوین، تهیه‌کنندگی، طراحی تولید و فیلم‌نامه‌نویسی^۲. فارغ‌التحصیلان با مدرک کارشناسی‌ارشد هنرهای زیبا و یا گواهی گذراندن دوره از مؤسسه خارج می‌شوند و طی ۲ سال، با هم‌کلاسی‌های خود در نوشتن، تولید، طراحی، کارگردانی، تصویربرداری و تدوین ۴ تا ۱۰ فیلم همکاری می‌کنند.

کلاس‌های با ظرفیت نفرات کم این کنسرواتوار، با نسبت متوسط ۳:۱ دانشجو به هیئت علمی تضمین می‌کند که هر عضو AFI می‌تواند آموزش‌های یک به یک را در دانشکده‌ای متشکل از فیلم‌سازان حرفه‌ای با چندین دهه تجربه در هدایت پروژه‌ها از فیلم‌نامه به صفحه نمایش دریافت کند. علاوه بر این یک جریان ثابت از سخنرانان مهمان به معنای فرصتی برای یادگیری تجربیات و پیچ‌وخم‌های کار از استادانی مانند استیو مک کوئین، سوفیا کاپولا، بری جنکینز، برایان گریزر و آری آستر محسوب می‌شود.

AFI از مشارکت عینی و عملی به‌عنوان راهبرد اصلی برای اعضاء جهت تسلط بر هنر و فنون فیلم‌سازی استفاده می‌کند. به‌طور کلی با حجم تولید حدود ۱۷۵ فیلم در سال، اعضاء در چرخه‌ای از تولید قرار می‌گیرند که پس از فارغ‌التحصیلی به راحتی می‌توانند وارد یک گروه کاری شده و با هر مهارتی در زمینه انتخابی خود،

^۱ جهت بررسی و مطالعه نمونه‌ای از جزئیات عملکرد و تأثیرگذاری AFI، به ضمیمه ۱- سند گزارش تأثیر موسسه فیلم آمریکا AFI در سال ۲۰۲۱ نگاه کنید.

^۲ تفاوت‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف گزینش، شهریه و سلسله‌مراتب آموزش بین مدرک کارشناسی ارشد هنر (MA) و کارشناسی ارشد هنرهای زیبا (MFA) وجود دارد. تکمیل برنامه کارشناسی ارشد هنر فقط هجده ماه طول می‌کشد. این به دانشجویان کمک می‌کند تا یک برنامه درجه حرفه‌ای پیشرفته را دنبال کنند تا آن‌ها را برای مدیریت رقابت‌های بازار مجهز کنند. دانشجویان کارشناسی ارشد MA اغلب می‌توانند مدرک MFA را برای پیشرفت تحصیلی خود بگیرند. مدرک MFA به عنوان پیشرفته‌ترین مدرک تحصیلی طبقه بندی می‌شود. مدرک کارشناسی ارشد MA را می‌توان در هجده ماه تکمیل کرد، در حالی که مدارک MFA دو تا سه سال طول می‌کشد. MA معمولاً شامل ۱۲۰ واحد درسی است که می‌تواند در یک دوره ۱ ساله (تمام وقت) یا ۲ ساله (پاره وقت) تکمیل شود. MFA معمولاً به حدود ۱۵۰ واحد نیاز دارد. به همین دلیل، یک MFA معمولاً نسبت به کارشناسی ارشد بیشتر طول می‌کشد...

^۳ نکته حائز اهمیت آن‌که در اغلب قریب به اتفاق نمونه‌های مطالعاتی، دوره‌های آموزشی آکادمیک (با ارائه مدرک دانشگاهی) در حوزه سینما، به همین ۶ تخصص اصلی اختصاص داشته و سایر زمینه‌های تخصصی یا در دل این رشته‌ها و یا به صورت دوره‌های کوتاه مدت، مشترک‌الاس یا کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌گردند. البته در برخی موارد استثنائاتی هم مبنی بر فناوری‌های نو ایجاد شده که این خود بحثی مجزاست.

روند حرفه‌ایشان را دنبال کنند. هرچند نباید از نظر دور داشت که بر مبنای سیاست این مؤسسه پایان دوره و فارغ‌التحصیلی به معنای خروج از چتر حمایت AFI نبوده و همچون دیگر نمونه‌های مطالعاتی اینجا نیز دانشجوی چه با ایجاد زمینه‌های اولیه کاری توسط مؤسسه و چه با ساختار انجمن فارغ‌التحصیلان و فعالیت‌های تعریف شده آن مورد توجه قرار می‌گیرد..

در مستندات مربوط به سیاست آموزشی این مؤسسه، اعتبار اصلی کنسرواتوار AFI این گونه تعریف شده است: « ما انتظار راهبری، ابتکار عمل، صداقت و ارتباطات لازم برای همکاری موفق در یک محیط حرفه‌ای را داریم. با استفاده از این ارزش‌های اصلی، کنسرواتوار الهام‌بخش هر عضو خواهد گردید تا صدایی معتبر کشف کند.» به بیان دیگر در بنیاد مشی آموزشی این مؤسسه یک راهبرد آموزشی مبتنی بر مختصات پیشاصنعتی به چشم می‌خورد. چندان‌که این امر در اهداف کنسرواتوار نیز مورد تأکید قرار گرفته که اهم آن‌ها عبارتند از:

- بررسی ریشه‌ها و فنون داستان‌نویسی؛

- فارغ‌التحصیلانی کاملاً مجهز که قادرند تا بالاترین استانداردهای حرفه‌ای رشته خود را برآورده سازند؛
- فارغ‌التحصیلان با فهم و درک عمیق از هنر تصاویر متحرک؛

نتایج یادگیری کنسرواتوار AFI

ذیل اهداف کلانی که در بالا اشاره شد، این مؤسسه در سطح برنامه‌های شش‌گانه خود نیز به تفکیک، بر پایه راهبرد و فرآیند آموزش پیشاصنعتی پیامدها و نتایجی را تعریف کرده که در ادامه چکیده آن‌ها بر مبنای شاخص‌های نظیر مهارت، بلوغ هنری، داستان‌سرایی، ظرفیت‌های همکاری و ... آورده می‌شود. چندان‌که به وضوح می‌توان دید در شالوده تک‌تک این برنامه‌ها هدفی جز ارتباط طولی آموزش و صنعت نمی‌توان مشاهده کرد.

۱- تصویربرداری

اعضای گروه تصویربرداری به چالش کشیده می‌شوند تا در اتخاذ تصمیم‌های خلاقانه سریع، آگاهانه و الهام‌بخش برای مهار قدرت درونی داستان‌گویی بصری مهارت پیدا کنند. با تصویربرداری دیجیتال و فیلم (نگاتیو)، دانشجویان این شانس را دارند که روی ۲۸ فیلم در سال کار کنند و یک پژوهش بصری ۳۵ میلی‌متری تولید کنند - همراه با دسترسی ویژه به کارگاه‌های نورپردازی و سمینارهای عملی که توسط سینماگران سطح استاد تدریس می‌شوند. سینماگران به AFI می‌آیند زیرا تضمین می‌کند که فیلم بسازند و

نه تنها بر ابزارها، بلکه بر هنر داستان‌سرایی نیز تسلط داشته باشند و به تعبیری باید آن را مانند پرکارترین تولیدکنندگان محتوا در هالیوود در نظر گرفت.

مهارت فنی:

- دانش ابزارهای مورد استفاده برای ایجاد تصاویر، توانایی پیش تجسم، تصور و انتقال تصاویر به همان میزان راهبردی

بلوغ هنری:

- کمک به تکامل رویکردهای بصری در خدمت داستان در یک محیط گروهی، درک و ارزیابی اینکه چگونه تصاویر به خوبی در خدمت یک داستان هستند، و استفاده از دانش عمیق هنرهای تجسمی برای پرورش تصاویر مورد نیاز برای روایت یک داستان که نشان از پایه زیباشناختی و ذوق هنری دارد.

رهبری:

- توانایی تحلیل میزان کار فیزیکی مورد نیاز برای انجام کار پروژه، پیش‌بینی میزان کار در یک صحنه خاص، تجزیه تکالیف و مهارت‌های مدیریتی برای توانمندسازی افرادی که برای او کار می‌کنند، در حالی که به کمترین میزان پرگویی/دستورالعمل نیاز دارند.

۲- کارگردانی

AFI زمان، فضا و منابع حیاتی را در اختیار اعضای دپارتمان کارگردانی قرار می‌دهد تا صدای متمایز خود را بسازند، در عین حال فرصت کارگردانی را در طول دو سال تضمین می‌کند. در برنامه‌ای که بر زبان بصری و همکاری تاکید دارد، اعضا با سایر رشته‌ها برای تصویربرداری سه فیلم روایتی و تولید یک فیلم پایان‌نامه در سال آخر خود کار گروهی می‌کنند تا یک کارنامه کارگردانی غنی بسازند.

ساختار روایت:

- یادگیری عناصر ساختار نمایشی؛ درک و بیان نقاط عطف داستان؛ ایجاد و حفظ شتاب روایی در طول روند یک فیلم با ابتدا، میانه و پایان.

داستان‌سرایی تصویری:

- یادگیری و تمرین زبان داستان سرایی بصری، استفاده از کنش، اجرا و دوربین برای انتقال اطلاعات، احساسات و نمایش، صحنه پردازی و تصویربرداری با تاکید بر اهداف شخصیت و دیدگاه روایی.
- همکاری با بازیگران:
- یادگیری نحوه انتخاب بازیگران و کار موثر با آنها به منظور کسب بهترین عملکرد ممکن.
- همکاری با گروه تولید:
- یادگیری نحوه همکاری موثر و راهبری با تهیه کنندگان، تصویربرداران، تدوین گران، طراحان تولید، و فیلم نامه نویسان و سایر اعضای اصلی گروه در تلاش برای تحقق اهداف داستان.

۳- تدوین

در مدرسه کنسرواتوار AFI، اعضای تدوین همواره بر داستان سرایی متمرکز هستند و در عین حال آموزش های تخصصی در بخش فنی فرآیند تدوین دریافت می کنند. با هدایت هیئت علمی مجرب و برنده جوایز، اعضای تدوین در تیم های چرخشی با همکاران رشته های دیگر همکاری می کنند، سه فیلم را در سال اول مدرسه خود تدوین می کنند و در عین حال به عنوان دستیار تدوین در سه پروژه دیگر نیز کار می کنند. در سال دوم، اعضای تدوین یک فیلم پایان نامه را تدوین کرده و در دیگری کمک می کنند. از طریق آموزش عملی ۲ ساله، اعضا با همکاران خود مشارکت خلاقانه ای ایجاد می کنند، مهارت های داستان سرایی خود را اصلاح می کنند، صدای خود را به عنوان هنرمند یافته و بر جنبه های فنی تدوین تسلط می یابند. پس از تکمیل برنامه AFI Conservatory MFA، اعضای تدوین یک نمونه کار دمو جدید نیز برای به اشتراک گذاشتن در صنعت دارند. در واقع آموزش در اینجا معطوف به هر دو حوزه دانش فنی و مهارت تخصصی (تسلط به نرم افزار) می گردد. در پایان سال اول، اعضای گروه AFI قادر خواهند بود:

- توانایی خود را در استفاده از روش های خلاقانه و ابزارهای فنی مورد استفاده در شیوه های تدوین حرفه ای روز برای خلق فیلم های روایی جذاب نشان دهند.
- توانایی خود را در تحلیل و ارزیابی کار همتایان همکار به منظور انتخاب های تدوینی که موفقیت فیلم هایشان را افزایش می دهد، نشان دهند.
- توانایی خود را در بکارگیری مهارت های ارتباطی، همکاری و رهبری مورد نیاز برای مدیریت موفقیت آمیز فرآیند تدوین با یک تیم فیلم سازی خلاق نشان دهند.

- توانایی خود را در تمرین/اجرای مهارت‌های مدیریت و عیب‌یابی در گردش‌های کاری پس تولید از جمله مدیریت ابر داده‌ها و منابع خلاقانه، زمان‌بندی و بودجه‌بندی نشان دهند.
 - توانایی خود را در کارکرد و عیب‌یابی سخت‌افزار و نرم‌افزار استاندارد پس تولید، از جمله Apple Computers، Avid Media Composer و سایر سیستم‌ها نشان دهند.
 - تحلیل خود را از تاریخچه فیلم، زیبایی‌شناسی، و داستان‌سرایی دراماتیک روایت به طور انتقادی به کار گیرند تا تدوین فیلم‌های خود را بهبود بخشند.
- در پایان سال دوم، اعضای گروه تدوین AFI قادر خواهند بود:
- با تمرین مهارت‌های پیشرفته در بازآرایی برش‌ها با استفاده از بررسی انتقادی، ارسال کار برای بازبینی خارج از AFIC، و تکمیل تکالیف و تمرین‌های با درجه سختی بالا، توانایی‌های خلاقانه خود را نشان دهد.
 - شناسایی و نشان دادن مهارت‌های ارتباطی مورد نیاز برای مدیریت موفقیت‌آمیز فرآیند تدوین در یک گروه خلاق با بر عهده گرفتن نقش تدوین‌گر و دستیار تدوین در تمرین‌های مختلف، تکالیف گروهی و فیلم‌های پایان‌نامه.
 - نشان دادن مسئولیت حرفه‌ای و اخلاقی و اعمال اصول رهبری و کار گروهی در تولید و پس تولید فیلم با انجام موفقیت‌آمیز تمرینات مختلف، تکالیف گروهی و فیلم‌های پایان‌نامه.
 - با اعمال گردش کار، تعامل با کارفرمایان و مدیریت برنامه‌های زمانی پروژه‌های پایان‌نامه در قالب‌ها و مکان‌های کاری مختلف، دانش پیشرفته‌ای از شیوه‌های حرفه‌ای پس تولید را نشان دهند.
 - تسلط بر نرم‌افزارها و سیستم‌های سخت‌افزاری با استاندارد صنعتی را ضمن بهره‌برداری و عیب‌یابی فن‌آورانه در تدوین، طراحی صدا، VFX و گردش مالی به کارفرمایان پس تولید نشان دهند.
 - دانش پیشرفته از تاریخچه فیلم، زیبایی‌شناسی و اصول داستان‌سرایی روایی دراماتیک را در تمرین‌ها، پروژه‌ها و تکالیف تدوین اختصاص داده شده، نشان دهند.

۴- تهیه و تولید

برنامه تولید، فیلم‌سازان را با مهارت‌های لازم برای شکل‌دهی روایت‌ها در بسترها، شناسایی محتوا، توسعه مطالب با نویسندگان، و همکاری با کارگردانان، فیلم‌برداران، تدوین‌گران و طراحان تولید برای ارائه طیف

وسیعی از داستان‌ها به مخاطبان پرورش می‌دهد. AFI ابزارهای حیاتی را آموزش می‌دهد که اعضای تهیه‌وتولید برای الهام بخشیدن و هدایت این فرآیند از ابتدای داستان تا تولید و پس تولید به آن نیاز دارند. آنها همچنین در چشم انداز رسانه‌های معاصر غوطه‌ور می‌شوند و بینشی مبتنی بر دنیای واقعی را نسبت به بازار فعلی به دست می‌آورند. دوره با تأکید بر همکاری هنری، برنامه تولید، اعضاء را به مهارت‌های ارتباطی قوی، توسعه راه‌حل‌های خلاقانه و یادگیری نحوه مدیریت جزئیات پیچیده پیشبرد پروژه از داستان به صفحه نمایش سوق می‌دهد. اعضای دپارتمان تولید، تنها در سال نخست، ۳۰-۵۰ دقیقه محتوای تصویری تولید می‌کنند.

مهارت‌های توسعه خلاق:

- دانش ساختار دراماتیک را توسعه داده و نقد داستان را که مربوط به پروژه‌های چرخه و پایان‌نامه فیلم‌کوتاه و همچنین فیلم‌های بلند، از پیدایش داستان تا بازاریابی است، تمرین کنند.

رهبری/همکاری:

- تقویت مهارت‌ها در رهبری و سازمان‌دهی تولید، در عین حفظ یک تیم مشارکتی، میانجی‌گری بازخورد خلاقانه از هر یک از اعضای کلیدی گروه، و در عین حال تفویض مسئولیت‌ها در تلاش برای ارائه بهترین اهداف داستان و تولید.

تخصص تولید:

- توسعه مهارت در بودجه‌بندی و مدیریت تولید فیلم‌کوتاه و بلند، از پیش تا پس تولید.
- کسب و کار/تخصص حقوقی/بازاریابی:
- آموختن جنبه‌های تجاری فیلم‌سازی، از جمله قراردادهای، مسائل حقوقی مربوط به توسعه و تولید، تامین مالی، توزیع و بازاریابی

۵- طراحی تولید

تنها با تسلط بر طراحی تولید، اعضای AFI می‌توانند دنیا‌های باورپذیر و تخیلی را روی صفحه خلق کنند. برنامه درسی آن‌ها را به چالش می‌کشد تا به صورت بصری و فیزیکی محیطی را بسازند که به پایه اساسی فرآیند داستان‌گویی تبدیل شود. اعضا حداقل در ۳ پروژه روایی در سال اول همکاری کرده و یک پایان‌نامه کامل را طراحی، و همزمان یک نمونه کار اصلی را در سال دوم تکمیل می‌کنند. برنامه طراحی تولید ارتباط نزدیکی با صنعت سرگرمی دارد. یک سوم فارغ‌التحصیلان AFI اعضای انجمن مدیران هنری هستند. بسیاری دیگر در زمینه‌های طراحی مرتبط با دکوراسیون صحنه، VFX، پارک‌های موضوعی و موارد دیگر کار می‌کنند.

طراحی تولید کاربردی:

- درک ایمنی صحنه، نجاری، ساخت صحنه و نقاشی صحنه‌ای
- جستجو، ایمن سازی، تطبیق و بازیابی مکان‌های تعیین شده
- همکاری با سایر رشته‌ها در ساخت پروژه‌های چرخه، پایان‌نامه، MOS و DWW
- ایجاد روابط با فروشندگان و استودیوها در صنعت.

هنر طراحی تولید:

- تحلیل داستان و ترجمان کلمه نوشته شده به زبان بصری مشخص
- استفاده از تحقیق برای یافتن الهام، دقت واقع‌گرا و صحت احساسی که به بهترین شکل از داستان پشتیبانی می‌کند.
- استفاده از روش‌های سنتی و دیجیتال، جهت مشاهده ظاهر و احساس مجموعه‌ها/مکان‌ها از قبل.
- یافتن و بیان زیبایی‌شناسانه طراحی شخصی در حمایت از استفاده از تصاویر پرسپکتیو داستان

علم طراحی تولید:

- بیان طرح در مجموعه‌ای جامع از پلان‌ها، جزئیات و مدل‌های سفید که می‌توانند بودجه‌بندی شده، با سایر بخش‌ها به اشتراک گذاشته، ساخته شوند و در محیط تولید کامل اجرا گردند.
- ساخت یک مدل دیجیتالی از یک صحنه و استفاده از آن مدل برای ایجاد پلان و رندر
- آگاهی از کانال‌های ارتباطی بخش هنر با جلوه‌های بصری و پس تولید.

کسب‌وکار طراحی تولید:

- بازاریابی خود با یک وب سایت، نمونه کارها و رزومه جذاب
- از مفاهیم طراحی با اطمینان و وضوح نوشته، صحبت کرده و آن را ارائه دهد.
- آشنایی با بودجه‌بندی و زمان‌بندی فیلم‌های کوتاه و بلند.
- ایجاد روابط معنادار با فارغ‌التحصیلان AFI و سایر متخصصان شاغل در صنعت.
- عدم قطعیت و ابهامی که در صنعت ایجاد شده را پیش‌بینی و مدیریت کنید.

۶- فیلم‌نامه نویسی

در AFI، اعضای فیلم‌نامه‌نویس کاری را انجام می‌دهند که برای آن به اینجا آمده‌اند: نوشتن. آن‌ها شش اثر کامل خلق می‌کنند: سه فیلم بلند، یک نمونه آزمایشی تلویزیونی اورجینال و دو فیلم‌نامه تلویزیونی برای

سریال‌های فعلی. اعضا روابط کاری نزدیک با استادان مجرب ایجاد می‌کنند که توسعه نویسندگان را هدایت کرده و به آنها اجازه می‌دهند صدای منحصر به فرد خود را در دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی شخصی‌سازی شده تقویت کنند.

هنر/زیبایی شناسی:

- تقویت فنون داستان‌گویی بصری، از جمله ساختار سه‌پرده‌ای، توسعه شخصیت، گفتگوی مؤثر، ساخت صحنه، به‌منظور ساختن طرح و قوس عاطفی، پرورش «صدا» در برقراری ارتباط مؤثر در رسانه فیلم‌نامه همراه با تأثیر و قدرت.

نقد داستان:

- تقویت مهارت‌های تحلیلی برای نقد مؤثر و عینی فیلم‌نامه خود و هم‌تایان

روند:

- ارائه، دریافت و اطلاع‌رسانی نکات، در طول فرآیند، به و از اساتید و هم‌تایان خود، که برای نوشتن مؤثر فیلم‌های کوتاه، قسمت‌های سریال و فیلم‌های بلند بسیار مهم است.

حرفه‌ای شدن / ارائه:

- عادات کاری مؤثر به منظور ارائه فیلم‌نامه‌های صیقلی و قانع‌کننده با مختصات حرفه‌ای
- مشارکت در همکاری خلاقانه با تیم تولید و کمک به تحقق فیلم از طریق فیلم‌نامه‌نویسی و سایر فعالیت‌های تولیدی
- نمایش مهارت در ارائه ایده‌های داستانی و فیلم‌نامه به خریداران، از جمله تهیه‌کنندگان، مدیران فیلم و تلویزیون، و عوامل/مدیران.^۱

^۱ آنچه در این بخش آمد تنها شالوده آموزش در شش رشته/دپارتمان AFI بود. برای مطالعه جزئیات عناوین سرفصل‌ها، محتوای دروس، شیوه‌گزینش و فارغ‌التحصیلی نگاه کنید به پیوست ۱۳- بررسی تحلیلی روند آموزش در رشته‌های شش‌گانه ارائه شده در کنسرواتوار AFI

۳-۱-۲. بریتانیا: توسعه سینما با انستیتوی فیلم بریتانیا (مورد ویژه (BFI) و پروژه Screen Culture)

انستیتوی فیلم بریتانیا (BFI) با استفاده از اسناد سیاست‌گذاری فرهنگی خود، به توسعه سینما در بریتانیا کمک می‌کند. این نهاد سیاست‌های مختلفی برای حمایت از فیلم‌های کوتاه ژانری و اقتباسی دارد:

- کمک‌هزینه‌های تولید فیلم کوتاه: BFI از طریق برنامه‌های تأمین مالی به فیلم‌سازان جوان و مستقل کمک می‌کند تا فیلم‌های کوتاه در ژانرهای متنوع تولید کنند. این برنامه‌ها بخشی از اسناد رسمی سیاست‌گذاری فرهنگی بریتانیا برای توسعه سینما هستند.

- پروژه‌های اقتباسی: BFI برنامه‌های ویژه‌ای برای حمایت از اقتباس‌های سینمایی دارد. این نهاد با همکاری ناشران و نویسندگان، به فیلم‌سازان امکان دسترسی به آثار ادبی کلاسیک و معاصر بریتانیا را می‌دهد و از طریق فراخوان‌های ویژه، فیلم‌سازان را به اقتباس از این آثار تشویق می‌کند.

- جشنواره‌ها و نمایش فیلم کوتاه: بریتانیا از طریق جشنواره‌هایی مانند جشنواره فیلم کوتاه لندن (London Short Film Festival) بستری برای نمایش فیلم‌های ژانری و اقتباسی فراهم کرده است. این جشنواره‌ها به توسعه ژانرهای جدید و نوآورانه کمک می‌کنند و اسناد سیاست‌گذاری جشنواره‌ای به وضوح به اهمیت توسعه ژانر و اقتباس اشاره دارند.

مؤسسه فیلم بریتانیا^۲ که در سال ۱۹۳۳ تأسیس شده، یک موسسه خیریه (غیرانتفاعی) فرهنگی، توزیع‌کننده لاتاری ملی و سازمان راهبر فیلم و تصویر متحرک بریتانیا است که در بطن خود یک سازمان نوآورانه و متنوع با داستان‌سرایی خلاقانه دارد. این مؤسسه در سطح کلان از بودجه ارائه‌شده توسط لاتاری ملی برای تشویق تولید، توزیع و آموزش فیلم بهره می‌برد، از سوی بخش دیجیتال وزار فرهنگ، رسانه و ورزش^۳ حمایت و توسط منشور سلطنتی^۴ اداره می‌شود. در واقع رئیس هیئت مدیره توسط شورای حکام خود BFI منصوب می‌شود اما نیاز به موافقت وزیر امور فرهنگ، رسانه و ورزش دارد.

^۱ به‌منظور بهره‌برداری بی‌واسطه از مستندات، کلیه داده‌ها جهت بررسی دانشگاه مستقیماً از وب‌سایت رسمی مؤسسه و یا مکاتبات گردآوری شده است. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به: www.bfi.org.uk

^۲ British Film Institute

^۳ وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش (DCMS) از بخش‌های دولت است که مسئولیت فرهنگ و ورزش در انگلستان و برخی از جنبه‌های رسانه‌ای در سراسر بریتانیا، مانند پخش و نمایش و همچنین مسئولیت گردشگری، اوقات فراغت و صنایع خلاق را بر عهده دارد (برخی با وزارت تجارت و کسب‌وکار مشترک هستند). این دپارتمان همچنین مسئولیت ایجاد اقتصاد دیجیتال و اینترنت را از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ بر عهده داشت. قبل از تغییر کابینه بریتانیا در سال ۲۰۲۳، این وزارتخانه به عنوان وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش شناخته می‌شد.

^۴ Royal Charter

به‌طور کلی BFI با سه منبع درآمد فعالیت می‌کند. بودجه اصلی صندوق بودجه عمومی است که توسط وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش اختصاص داده شده است. دومین منبع مالی، فعالیت‌های تجاری مانند فروش بلیط در BFI Southbank یا سالن سینمای BFI لندن IMAX، فروش دی‌وی‌دی و غیره است. سومین بستر نیز، کمک‌های مالی و حمایت مالی است که از منابع مختلف نظیر حامیان مالی خصوصی حاصل می‌شود.

در تبیین اهداف این مؤسسه آمده است که: «این مؤسسه به‌منظور تشویق توسعه هنرهای فیلم، تلویزیون و تصویر متحرک در سراسر بریتانیا، ترویج استفاده از آنها به‌عنوان ثبت زندگی و آداب معاصر، ترویج آموزش فیلم، تلویزیون و به‌طور کلی تصویر متحرک و تأثیر آنها بر جامعه، به منظور ارتقاء دسترسی و درک گسترده‌ترین طیف ممکن به سینمای بریتانیا و جهان و ایجاد، مراقبت و توسعه مجموعه‌هایی که منعکس‌کننده تاریخ و میراث تصویر متحرک بریتانیا هستند، تأسیس شده است.» مأموریت‌هایی راهبردی که برای این مؤسسه در نظر گرفته شده عبارتند از:

- مأموریت‌های فرهنگی در حمایت از خلاقیت و جستجوی فعالانه نسل آتی داستان‌سرایان بریتانیا؛
 - رشد و مراقبت از آرشیو ملی BFI، بزرگترین آرشیو فیلم و تلویزیون در جهان؛
 - ارائه گسترده‌ترین طیف فرهنگ تصویر متحرک بریتانیایی و بین‌المللی از طریق برنامه‌ها و جشنواره‌ها که به صورت برخط و یا حضوری برگزار می‌شوند؛
 - استفاده از دانش خود برای آموزش و تعمیق فهم و درک عمومی از فیلم و تصویر متحرک؛
 - همکاری با دولت و صنعت برای اطمینان از رشد مداوم صنعت نمایش و اکران بریتانیا؛
- BFI از بزرگترین آرشیو فیلم جهان نگهداری می‌کند. این آرشیو شامل بیش از ۵۰۰۰۰۰ فیلم داستانی، بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ عنوان غیرداستانی و حدود ۶۲۵۰۰۰ برنامه تلویزیونی است. بخش اعظم این مجموعه محتوایی بریتانیایی است، اما دارای سرمایه‌های بین‌المللی مهمی از سراسر جهان است. با این همه فیلم‌هایی را گردآوری می‌کند که بازیگران شاخص بریتانیایی و آثار کارگردانان بریتانیایی را به نمایش می‌گذارند. هدف BFI حصول اطمینان از وجود آرشیو تلویزیونی در ۲۰۰ سال آینده عنوان شده است.

نکته جالب توجه دیگر در رابطه با سالن سینمای IMAX لندن است. این مؤسسه، BFI Southbank و سینما BFI IMAX را اداره می‌کند که هر دو در ساحل جنوبی رودخانه تیمز در لندن واقع شده‌اند. IMAX بزرگترین تعداد پرده سینما در بریتانیا را دارد و فیلم‌های محبوب اخیر و فیلم‌های کوتاه را نشان می‌دهد که نمایش‌گر

^۱ در سال ۲۰۱۶، BFI اعلام کرد که بیش از ۱۰۰۰۰۰ برنامه تلویزیونی قرار است قبل از غیرقابل استفاده شدن نوارهای ویدئویی، که در حال حاضر عمر مفید تخمینی پنج تا شش سال دارند، دیجیتالی شوند.

فناوری آن مشتمل بر نمایش‌های سه بعدی و صدای فراگیر دیجیتال ۱۱۶۰۰ وات است. BFI Southbank نیز مشخصاً فیلم‌هایی را از سراسر جهان به نمایش می‌گذارد، به‌ویژه فیلم‌های تاریخی و خاصی که مورد تحسین منتقدان قرار گرفته‌اند، که در غیر این صورت ممکن است در سالن سینما به نمایش درنیایند. علاوه‌براین BFI فیلم‌های آرشیوی و فرهنگی را نیز در نقاط دیگر، هر سال در بیش از ۸۰۰ مکان در سراسر بریتانیا، و همچنین به تعداد قابل توجهی از نقاط خارج از کشور توزیع می‌کند.

علاوه بر موارد ذکر شده این مؤسسه در حوزه چاپ نشر مجله‌ای تخصصی با عنوان سایت اند ساند^۱ و نسخه‌های بلوری و دی‌وی‌دی فیلم نیز فعالیت دارد. همان‌طور که اشاره شد BFI یک کتابخانه ملی (کتابخانه مرجع) را اداره کرده و پایگاه داده فیلم و تلویزیون BFI و خلاصه اطلاعات فیلم و تلویزیون (SIFT) را که پایگاه‌هایی از عنوان‌بندی‌ها، خلاصه‌ها و سایر اطلاعات درباره تولیدات فیلم و تلویزیون هستند، نگهداری می‌کند. SIFT مجموعه‌ای از حدود ۷ میلیون فریم ثابت از فیلم و تلویزیون دارد. این مؤسسه در زمینه تولید مجموعه‌های تلویزیونی و سینمایی نیز فعالیت و مشارکت دارد و در نهایت BFI یک سرویس پخش برخط به نام BFI Player را نیز اجرا می‌کند که این سرویس پخش انواع فیلم‌های هنری و خاص را ارائه می‌دهد. BFI در چشم‌انداز کلان خود با تمرکز بر تنوع مخاطبان، و با گسترش کار در محوریت تلویزیون و بازی، چارچوب‌بندی مجدد روابط عمومی با مجموعه‌های خود، سرمایه‌گذاری در رشد بستر(بستر)های دیجیتال و همکاری با صنعت برای ارائه راهبردهای بلندمدت برای آموزش و مهارت و حتی اهداف زیست‌محیطی، بنا دارد کیفیت دسترسی به برنامه‌ها، فرهنگ نمایش و مشاغل خود را در سراسر بریتانیا دگرگون سازد.

فعالیت‌های BFI در زمینه آموزش فیلم و سینما

در زمینه آموزش BFI طیف وسیعی از ابتکارات آموزشی را به ویژه برای حمایت از آموزش فیلم و مطالعات رسانه‌ای در مدارس ارائه می‌دهد. در اواخر سال ۲۰۱۲، BFI از وزارت آموزش بودجه‌ای دریافت کرد تا شبکه آکادمی فیلم BFI را برای جوانان بین ۱۶ تا ۲۵ سال ایجاد کند. هر ساله طرحی نیز در NFTS برگزار می‌کند. آکادمی فیلم BFI بخشی از طرح کلی آموزش ۵-۱۹ ساله BFI را پیش می‌برد. این برنامه توسط وزارت آموزش انگلستان و نیز از طریق لاتاری ملی، Creative Scotland و Northern Ireland Screen تأمین مالی می‌شود. BFI جشنواره سالانه London Film Festival را همراه با BFI Flare: London LGBT Film Festival و جشنواره فیلم Future Film Festival را با محوریت جوانان برگزار می‌کند.

¹ Sight & Sound

BFI با دیگر مؤسسات و نهادهای آموزشی اتحادیه اروپا نیز همکاری‌های درخور توجهی داشته که از میان آن‌ها در طرحی با عنوان «چارچوبی برای آموزش فیلم در اروپا» در سال ۲۰۱۹، BFI و کنسرسیومی از شرکای اروپایی با موفقیت از برنامه اروپای خلاق اتحادیه اروپا کمک مالی دریافت کردند تا برخی از توصیه‌های چارچوب آموزش فیلم را پیش ببرند. شرکای اصلی در این طرح موسسه فیلم دانمارک، ویزن کینو در آلمان و سینماتک فرانسه بودند. علاوه بر این، مؤسسه با شرکای خود در استونی، مجارستان، اسلوانی و یونان برای توسعه ظرفیت آموزش فیلم و اشتراک‌گذاری تخصص در ۲۵ کشور دیگر همکاری داشته، یا در موردی دیگر در سال ۲۰۱۴ در پاسخ به فراخوان اروپای خلاق، BFI گروهی متشکل از ۲۵ نفر از آکادمیسین‌ها، مربیان فیلم و سینما، و متخصصان آژانس‌های ملی و سازمان‌های غیردولتی را رهبری کرد تا چارچوبی برای حمایت از مربیان فیلم در سراسر اروپا در طراحی، مدیریت و ارزیابی برنامه‌های آموزش فیلم ایجاد کنند.

در سند راهبرد و خط مشی BFI این گونه آمده است که: «ما برای کمک به شکل‌گیری راهبرد و سیاست فیلم و سینما در بریتانیا کار می‌کنیم.» و رای این موضوع، نکته حائز اهمیت فعالیت‌های نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده این مؤسسه از بدو تأسیس تا حتی ۱۰ سال آینده است. البته این به معنای تحقق تمام اهداف پیش‌بینی شده برای برنامه‌های BFI نیست بلکه مراد نگاه راهبردی است که در مواجهه با فیلم، سینما و تولید محتوای بصری (خصوصاً در بحث آموزش) در بریتانیا حکم فرماست. به طوری که از اواخر دهه ۱۹۹۰ کنسرسیوم‌های مختلف مقالات و گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند که به دنبال ایجاد آموزش عمومی نظام‌مند فیلم در بریتانیا هستند و به عنوان نمونه می‌توان به برنامه‌های *Making Movies Matter* (۱۹۹۹)، *A Framework for Film Education* (۲۰۱۵)، *Film: 21st Century Literacy* (۲۰۱۷) اشاره کرد که مشخصاً به راهبردهای آموزش فیلم در سرتاسر اروپای پرداخته و در سال‌های مختلف اجرا پیوسته در حال ارزیابی، بررسی و آسیب‌شناسی آن هستند.^۲ در این بین دو برنامه *BFI2022* و *Screen Culture 2033* نیز پروژه‌هایی هستند که به ترتیب آخرین طرح ۵ ساله و افق ۱۰ ساله این مؤسسه را تعریف می‌کنند که در ادامه چکیده‌ای از آن‌ها ارائه می‌شود. *BFI2022* واپسین برنامه پنج ساله BFI است که در مارس ۲۰۲۳ به پایان رسید. در این برنامه عملیاتی مدون، BFI به عنوان یک توانمندساز در نظر گرفته شده و مطابق خط مشی برنامه در نقاطی سرمایه‌گذاری می‌کند که می‌تواند بیشترین تفاوت را ایجاد کند، جایی که بتواند کاتالیزور حمایت‌کننده برای تغییر باشد. البته همواره

^۱ <https://www.bfi.org.uk/strategy-policy>

^۲ جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارزیابی پی رفت تحلیلی این برنامه‌ها نگاه کنید به مقاله ای از کریس نون با عنوان آموزش فیلم (ساخت) برای همه؟ سیاست فرهنگی بریتانیا و آموزش فیلم

^۳ نگاه کنید به ضمیمه ۲- نقشه راه ده‌ساله BFI در *Screen Culture 2033*

این امور به صورت مشارکتی انجام می‌پذیرد. سرفصل ابتکارات این برنامه در سه حوزه عبارتند از: استعدادهای آینده، آموزش و مهارت‌های آینده^۲ و در نهایت مخاطبان آینده (فیلم‌ها و فیلم‌سازهای عالی برای تماشاگران در همه جا).^۳

در عرصه‌های بین‌المللی نیز این برنامه راهبری بین‌المللی برای سینمای بریتانیا را هدف قرار داده که طی آن به افزایش سرمایه‌گذاری برای رهبری یک راهبرد بین‌المللی تازه و تقویت شده با مشارکت کمیسیون فیلم بریتانیا و وزارت تجارت بین‌الملل، با در نظر گرفتن تحقیقات و اطلاعات تجاری، به عبور از چالش‌ها و استفاده از فرصت‌های جهانی برای فیلم بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا متعهد شده است.

در سرفصل آموزش و مهارت‌های آینده که چشم‌انداز آن «دادن فرصت آموزشی به همه برای ایجاد رابطه مادام‌العمر با فیلم» بواسطه سرمایه‌گذاری بر ویژگی‌های مخاطبان جوان تعریف شده، BFI اهداف آموزشی و مهارتی خود را حول سه موضوع سازماندهی کرده است:

۱. دستیابی به نسل بعدی مخاطبان از طریق برنامه‌های موسسه^۴ Into Film و ایجاد مشارک‌های جدید

^۱بعنوان نمونه با اختصاص ۲۵ درصد کل بودجه BFI به تصمیم‌سازان مستقر در خارج از لندن یا راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون پوندی برای پروژه‌های نوآورانه شرکت‌های کوچک صنعت نمایش

^۲ در بطن آن با طرح با Creative Skillset (تعهد به یک استراتژی مهارت‌های ده ساله جدید تا چارچوب مهارت‌های حرفه‌ای با راهنمای مشخص، با پشتوانه صنعت و بودجه کافی برای رشد مستمر آینده در بخش فیلم در حال شکوفایی بریتانیا ارائه شود) یا تعهد به همکاری با تمام تولیدکنندگان فعال در بریتانیا برای ایجاد شرایط مناسب به طوری که هر تولیدی در بریتانیا بتواند به طور داوطلبانه استانداردهای تنوع BFI را اتخاذ کند. و در نهایت با مشارکت Into Film تهیه یک مانیفست مستند برای فیلم در کلاس درس که اهمیت آموزشی و فرهنگی هنر فیلم و نقش آن در الهام بخشیدن به نسل بعدی نیروی کار خلاق را نشان دهد.

^۳ متعهد به این که سال ۲۰۲۲ مشارکت نوجوانان ۱۶ تا ۳۰ ساله با فیلم مستقل و تخصصی بریتانیا را در تمام فعالیت‌های BFI افزایش داده، حصول اطمینان از این‌که فعالیت‌های مواجهه با مخاطبان در اولویت قرار گرفته و این امر جمعیت‌شناسی را تشویق می‌کند. یا در مورد دیگر چاپ فیلم ۳۵ میلی‌متری جدید از ۱۰۰ فیلم کلاسیک بزرگ سینمای بریتانیا و بین‌المللی و ارائه فیلم‌ها همانطور که فیلم‌سازان در نظر داشتند به مخاطبان سینما بر روی پرده‌های بزرگ. و همین‌طور در سال ۲۰۱۷ راه‌اندازی بزرگترین پایگاه داده تعاملی قابل جستجوی عمومی که به فیلم‌های داستانی بریتانیایی اکران شده در بریتانیا اختصاص داده شده است. این شامل بیش از ۱۰۰ سال داده در مورد نزدیک به ۱۰۰۰۰ عنوان فیلم (در حال رشد هفتگی) منتشر شده، همراه با داده‌های جنسیتی است. همچنین در دوره این استراتژی، روی یک مجموعه داده مرتبط با تنوع قومی در فیلم بریتانیا کار شده است.

^۴ Into Film یک موسسه خیریه است که یکی از سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران اصلی آن BFI محسوب می‌شود. چشم‌انداز Into Film قرار دادن فیلم در کانون رشد آموزشی، فرهنگی و شخصی کودکان و نوجوانان است. بیش از نیمی از مدارس بریتانیا با برنامه Into Film در کلوب‌های فیلم، نمایش‌های ویژه سینما، منابع آموزشی و آموزش برای حمایت از تدریس در کلاس‌های درس مشارکت می‌کنند. هدف Into Film فراهم کردن فرصت‌هایی برای جوانان ۵ تا ۱۹ ساله برای یادگیری و آشنایی با فیلم و ایجاد اشتیاق به سینما است. به عنوان مثال Into Film در رویداد شاخص سالانه را برگزار می‌کند: جشنواره Into Film که بیش از ۴۰۰۰۰۰ کودک و نوجوان را قادر می‌سازد تا به صورت رایگان به سینما دسترسی داشته باشند، و جوایز Into Film. از دستاوردهای فیلمسازی و یادگیری دانش‌آموزان و مربیان در سرتاسر بریتانیا تجلیل می‌کند. Into Film همچنین درگیر تحقیقات آموزشی در حال انجام، از جمله پروژه‌های اقدام-پژوهشی در مدارس، برای ارائه شواهدی از تأثیر بر مشارکت و پیشرفت دانش‌آموز هنگام آموزش و یادگیری با فیلم است.

Into Film پایه‌های محکمی برای مرحله بعدی راهبرد توسعه مخاطب ایجاد کرده، به ویژه با شبکه‌ای از حدود ۱۰۰۰۰ باشگاه فیلم فعال و با گستره مثال‌زدنی جغرافیایی و اجتماعی-اقتصادی. اقداماتی که در این طرح تعریف شده عبارتند از:

- حمایت از Into Film تا رویکردی دقیق‌تر به برنامه‌های خود ارائه دهد، روش‌های جدید ارائه دیجیتال را معرفی کرده، و جریان ارزشمند داوطلبان باشگاه را بسیج کند.
- همکاری با شرکای خود برای توسعه برنامه‌های آموزشی جدید حضوری برای جوانان در سراسر بریتانیا، بر اساس فیلم و میراث معاصر بریتانیا
- ایجاد مجموعه‌ای از «سفرهای آموزشی» از طریق فرهنگ فیلم که در طول زمان به یک «برنامه درسی» فرهنگی برخط جامع اضافه می‌شود.

۲. دفاع از ارزش فیلم در آموزش - و در نتیجه، درک عمومی از فیلم به‌عنوان یک شکل هنری اقدامات انجام شده در این راستا:

- تشکیل یک گروه راهبری خبره که با Into Film همکاری کند. هدف اجرای طرح‌های آزمایشی به‌منظور گردآوری شواهد بیشتر به نفع مطالعه فیلم و تهیه مانیفستی برای فیلم در کلاس درس است.
- همکاری نزدیک با انجمن‌های آموزش موضوعی و سیاست‌گذاران آموزشی جهت تقویت فرصت‌ها برای آموزش فیلم به‌عنوان یک شکل هنری
- همکاری با پخش‌کنندگان و صاحبان حقوق، به‌منظر بهبود دسترسی به مجموعه‌های فیلم و تلویزیون برای همه مؤسسات آموزشی

۳. پروژه Creative Skillset و توسعه چارچوب مهارت‌های حرفه‌ای برای تازه واردان و شاغلین در صنایع اکران خلاق

صنایع فیلم و اکران بریتانیا دارای ارزش اقتصادی و منافع فرهنگی عظیمی است، با این حال مطالعه‌ای که توسط BFI انجام شده نشان می‌دهد که رشد سریع و تغییرات فناورانه به‌عنوان چالش جدی بر مهارت و کمبود نیروی کار تأثیرگذار بوده و رونق مستمر این بخش را تهدید می‌کند. هدف طرح، توسعه چارچوب مهارت‌های حرفه‌ای یکپارچه، مشخص، با پشتوانه صنعتی و با بودجه کافی برای تازه‌واردان و کارکنان در صنایع اکران خلاق است.

بنا به مستندات این طرح شواهد نشان می‌دهد که حتی در موضوع تنوع نیروی انسانی، چالش‌ها مداوم و در برخی موارد بدتر شده است. اجماع واضحی در گزارش‌ها وجود دارد که فقدان تنوع نیروی انسانی متخصص بزرگترین چالش پیش روی این بخش است. به طوری که کسانی که از پیشینه کمتری برخوردارند، موانع مهمی را برای ورود و پیشرفت در صنعت تجربه می‌کنند. با این وجود تحلیل آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی منابع بالقوه فراوانی از مهارت‌های موجود را نشان می‌دهد. اینکه این امر همزمان با کمبود مهارت در صنعت وجود دارد، نشان دهنده عدم تطابق بین مهارت‌های مورد نیاز کارفرمایان و مهارت‌های ارائه شده توسط نظام آموزشی است. برای ایجاد دیدی گسترده‌تر از آینده BFI مجموعه Creative Skillset، یک هیئت‌مدیره صنعتی در سطح کلان تشکیل و اقداماتی انجام داده که اهم آن‌ها عبارتند از:

- مروری بر مسائل مربوط به نیروی کار و مهارت‌ها در صنایع فیلم و نمایش؛
- تحلیل چالش‌های مهارتی پیش روی صنایع فیلم و نمایش از طریق مشاوره تخصصی؛
- تحلیل مهارت‌های فعلی و آینده که می‌بایست به درک و مقابله با این چالش کمک کند؛
- تبیین اهداف راهبردی و اقدامات اولویت‌دار برای ارزیابی یافته‌ها.

با اتمام واپسین برنامه پنج‌ساله BFI، پروژه Screen Culture 2033 نیز راهبرد ده ساله جدید این موسسه است که نحوه تغییر دسترسی به برنامه‌ها، فرهنگ نمایش و مشاغل خود را مشخص می‌کند. یک ابتکار مهم در راستای تقویت آموزش، مطالعه و توسعه سینما و تلویزیون در بریتانیا است. این پروژه به‌ویژه بر روی فیلم‌های کوتاه، ژانرها و اقتباس‌ها تمرکز دارد و به دنبال گسترش دانش، مهارت‌ها و دسترسی به منابع آموزشی در این زمینه‌ها می‌باشد. این چشم‌انداز جدید نشان می‌دهد که چگونه از مجموعه‌های منحصر به فرد و ارزشمند، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، مشی و کارهای تحقیقاتی آن، با راهبردهای جدید لاتاری ملی BFI 2023-2033 و برنامه بودجه ملی لاتاری BFI 2023-2026 بهره برده خواهد شد، آن هم در راستای ایجاد فرهنگ نمایش‌گرهای متنوع و قابل دسترس که به نفع همه جامعه باشد و به اقتصاد مولد و موفق انگلستان کمک کند.

در واقع رویکرد این برنامه ده‌ساله این است که ورای صدسال از اولین تصاویر متحرک، فرهنگ نمایش - ماحصل برخورد داستان‌سرایی دیداری و شنیداری و انقلاب دیجیتال - تأثیر زیادی بر جامعه دارد. این بر خلاقیت و نحوه به اشتراک‌گذاری اطلاعات و درک دنیای اطرافمان تأثیر می‌گذارد. بر این مبنا طرح Screen Culture 2033 تعیین می‌کند که چگونه BFI دانش، مجموعه‌ها، برنامه‌ها، بودجه لاتاری ملی و رهبری خود

را برای ایجاد فرهنگ نمایش متنوع در بریتانیا که به نفع همه جامعه است و به یک اقتصاد شکوفا کمک می‌کند، ارتقا دهد. بدین رو ۶ چشم‌انداز کلان در افق این طرح در نظر گرفته شده که عبارتند از:

- الف: تحول رابطه BFI با مخاطبان عمومی تا به‌طور گسترده به‌عنوان دری گشوده برای کشف و لذت بردن از فیلم و تصویر متحرک شناخته شود؛
 - ب: اکتساب فهم گسترده‌ای از ارزش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گسترده داستان‌سرایی نمایش، از جمله بازی‌های ویدیویی؛
 - ج: ایجاد آرشیو ملی BFI به‌عنوان در دسترس‌ترین مجموعه تصاویر متحرک در جهان؛
 - د: اصلاح اساسی در ارائه خدمات BFI با سهولت امکان استفاده و گستردگی دسترسی برخط، دسترسی به افراد بیشتر و ارائه افزون‌تر برنامه‌های فرهنگی خود به صورت دیجیتال؛
 - ه: هدایت رشد و موفقیت بین‌المللی در سراسر بخش نمایش و رسیدگی به شکست‌های بازار از طریق طرح‌های تأمین مالی، سیاست‌ها و شواهد؛
 - و: بازنگری ارزش آموزشی فرهنگ نمایش با سیاست‌گذاران، مربیان و والدین و حمایت از نیروی کار ماهر و پایداری که به‌لحاظ تنوع منعکس‌کننده جمعیت بریتانیا است.
- در مورد بند آخر این گزارش آمده که طی ۱۰ سال آینده، BFI برای بهبود کیفیت و در دسترس بودن آموزش تصویر متحرک و ترویج مزایای مثبت فرهنگ نمایش متنوع کار خواهد کرد. اهداف این محور عبارتند از:
- ارائه استدلالی قانع‌کننده برای فرهنگ نمایش که در برنامه درسی در سراسر بریتانیا منعکس شود؛
 - ایجاد شهرت مثبت برای فرهنگ نمایش در بین مربیان و والدین و نیز حمایت از تأثیر آن بر یادگیری، خلاقیت، رفاه و انسجام؛
 - اطمینان از اینکه معلمان به منابع، اعتماد به نفس و مهارت‌های لازم برای آموزش با فیلم و تصویر متحرک در سراسر بریتانیا مجهز هستند؛
 - افزایش آگاهی از برنامه‌های آموزشی و استفاده از منابع. این شامل موارد مرتبط با آرشیو ملی BFI و برنامه فرهنگی گسترده‌تر آن می‌شود. همچنین فرصت‌های آموزشی مبتنی بر استعداد مانند آکادمی فیلم BFI نیز ارائه می‌گردد؛
 - اطمینان از دسترسی بیشتر اعضای عمومی به برنامه‌های یادگیری مادام‌العمر BFI؛

^۱ تصویر متحرک شامل تمام محتوای دیداری و شنیداری از جمله فیلم، تلویزیون، بازی‌های ویدیویی، فرم‌های همه‌جانبه، تعاملی و جدید داستان‌سرایی و همچنین پلتفرم‌های ویدیویی آنلاین است.

• استقبال از بازدید خانواده‌ها، کودکان و جوانان ۲۵ ساله و کمتر، از مکان‌ها و بسترهای برخط BFI. با وجود طراحی چشم‌انداز ۱۰ ساله، اهداف کوتاه مدت مؤسسه در ۳ سال اول این گونه طراحی شده است:

۱. انتشار یک راهبرد آموزشی جدید که از تحقیقات سفارشی و داده‌های موجود برای ساختن پرونده فیلم و تصویر متحرک استفاده می‌کند تا به‌مثابه بخشی اساسی از برنامه درسی در نظر گرفته شود.
۲. سرمایه‌گذاری در لاتاری ملی برای ارائه منابع آموزشی و یادگیری. برآمده از فرهنگ معاصر و مجموعه‌های میراث نمایش که الهام‌بخش و درگیرکننده جوانان می‌شود. همچنین از معلمان و مربیان جامعه حمایت خواهد شد تا با اطمینان و با پشتوانه در مورد تصویر متحرک آموزش دهند.
۳. کار با شرکای فعال در بخش نمایش تا اطمینان حاصل شود که سینماهای فرهنگی در سراسر بریتانیا فضاهای قابل دسترس، مقرون به صرفه و پذیرا برای جوانان هستند.
۴. شراکت با بستر(بستر)های ویدئو برخط که در آن مخاطبان و سازندگان با هم معاشرت می‌کنند، یاد می‌گیرند، به اشتراک می‌گذارند و کشف می‌شوند. در این راستا کانال‌هایی گسترش داده می‌شود که از طریق آن افراد می‌توانند به یادگیری و آموزش دسترسی کامل داشته باشند.

برای تحقق همه اینها، BFI تلاش خواهد کرد به یک سازمان انعطاف‌پذیرتر مالی و تجاری با فرهنگ کارآفرینی جاه‌طلبانه، چابک و مبتنی بر داده تبدیل گردد.^۱

یافته‌های پژوهش گویای این واقعیت هستند که بریتانیا برنامه‌های راهبردی متعددی در توسعه سینما با تمرکز بر آموزش خود طراحی کرده است. این امر خصوصاً از دهه ۹۰ به این سو رنگ عینی‌تری به خود گرفته است. طراحی برنامه‌های مختلف ۵ تا ۱۰ ساله، در ادامه حمایت‌های مالی و پشتیبانی اجرایی از فعالیت‌های آموزشی، سپس ارزیابی عملکرد صورت گرفته و در نهایت مجدداً طراحی پلان‌های آتی از ویژگی‌های منحصر به فرد نوع سیاست‌گذاری در حوزه سینمای بریتانیا است. به‌عنوان نمونه می‌توان به طرح «آموزش برای همه» به راهبری BFI در قلمرو آموزش فیلم و محتوای بصری به تمام اقشار جامعه و خصوصاً نسل جوان اشاره کرد. جالب‌انکه برپایه مستندات موجود برنامه ده‌ساله آینده این کشور که مجری اصلی آن باز هم BFI خواهد بود، معطوف به مقوله صنعت نمایش یا اکران و بسترهای مؤثر فناورانه در این عرصه است. این برنامه در ده‌ساله آینده بر مبنای صورت‌بندی در سه بخش مشتمل بر استعدادهای آینده، آموزش و مهارت‌های آینده، مخاطبان آینده طراحی و تدوین گردیده است.

^۱ به منظور آشنایی با مختصات اجرایی و مالی این برنامه نگاه کنید به ضمیمه ۲- نقشه راه ده‌ساله BFI در Screen Culture 2033

به‌طور کلی بر پایه کلیدواژگان پژوهش این مؤلفه‌ها در مطالعه مؤسسات آموزشی بریتانیا به‌دست آمد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند:

- ۱- بکارگیری الگوی کنسرواتواری و تأکید بر یادگیری عملی، آزمودن، تجربه‌کردن و اولویت تولید؛
- ۲- توجه به تشخیص آموزشی در سطح برنامه‌ها یا رشته/گرایش‌های مختلف هر مؤسسه؛
- ۳- شالوده آموزش‌های سینمایی مبتنی بر توجه به میراث فرهنگی و درعین‌حال فناوری‌های نوین، نگاه تحلیلی و انتقادی و نیز داستان‌گویی بصری؛
- ۴- در سطح نیروی انسانی بکارگیری الگوی گزینش بسیار دقیق برای ورود و برخورداری از نظام ارزیابی مؤثر و بررسی پیشرفت دانشجویان و همین‌طور استفاده از مدرسین متخصص و مجرب؛
- ۵- به لحاظ سخت‌افزاری داشتن موقعیت مکانی کاربردی در قلب مراکز فرهنگی و هنری، به‌لحاظ ابزاری واجد امکانات ویژه و تخصصی (نمونه شاخص آن برخورداری از پرده سینمای IMAX) با هدف بازسازی شرایط حرفه‌ای پیش‌تولید، تولید، پس‌تولید، اکران و نمایش؛
- ۶- تأکید بر توسعه همکاری‌های داخلی و خارجی و برنامه‌های متنوع جانبی در راستای دانش‌افزایی.

۳-۱-۳- مروری بر سیاست‌ها و برنامه‌های دیگر کشورها

الف- فرانسه: سیاست‌های حمایتی تحت مرکز ملی سینما و تصویر متحرک (CNC)

مرکز ملی سینما و تصویر متحرک (CNC) یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاست‌گذار فرهنگی فرانسه است که اسناد و برنامه‌های جامع و گسترده‌ای برای حمایت از سینما، به‌ویژه فیلم کوتاه، ارائه کرده است. CNC چندین سیاست کلیدی در این زمینه دارد:

- حمایت مالی و تأمین بودجه: CNC برنامه‌های متعددی برای حمایت مالی از فیلم‌های کوتاه در ژانرهای مختلف دارد. این بودجه‌ها از طریق فراخوان‌ها و درخواست‌های رسمی به فیلم‌سازان ارائه می‌شوند و شامل حمایت از فیلم‌نامه‌های اقتباسی نیز می‌شوند.
- سیاست اقتباس از ادبیات: در سیاست‌گذاری‌های CNC، برنامه‌هایی برای تشویق فیلم‌سازان به اقتباس از ادبیات کلاسیک و معاصر فرانسوی وجود دارد. این نهاد، با همکاری با ناشران و مؤسسات فرهنگی، امکان دسترسی فیلم‌سازان به آثار ادبی را تسهیل می‌کند و به توسعه اقتباس در سینمای کوتاه کمک می‌کند.
- پلتفرم‌های توزیع: CNC همچنین از توسعه پلتفرم‌های دیجیتال برای نمایش فیلم‌های کوتاه حمایت می‌کند که این اقدام به پخش گسترده‌تر آثار ژانری و اقتباسی کمک می‌کند.^۱

ب- کره جنوبی: سیاست‌های سینمایی نوآورانه و جهانی‌شدن ژانرها

- کره جنوبی با سیاست‌های قوی در حوزه فیلم‌سازی، به ویژه در ژانرهای علمی‌تخیلی، وحشت، و درام، موفقیت چشم‌گیری داشته است. این سیاست‌ها در قالب اسناد ملی توسعه سینما تدوین شده‌اند:
- پروژه‌های حمایتی دولت و نهادهای فرهنگی: وزارت فرهنگ و گردشگری کره جنوبی با برنامه‌های ملی خود به تأمین بودجه و کمک‌هزینه‌های تولید فیلم کوتاه می‌پردازد. این اسناد سیاست‌گذاری فرهنگی بر تشویق فیلم‌سازان به تولید فیلم‌های نوآورانه و جهانی‌شدن ژانرهای کره‌ای تأکید دارند.

^۱ در این راستا نگاه کنید به اسناد زیر:

https://www.cnc.fr/cinema/actualites/table-ronde-les-adaptations-litteraires--de-lecrit-a-lecran_1048040

https://www.cnc.fr/cinema/actualites/le-marche-des-adaptations-litteraires-a-lecran_1984955

https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/cinema/ecriture-et-developpement/aide-au-developpement-doeuvres-cinematographiques-de-longue-duree_191036

- فراخوان‌های اقتباسی: کره جنوبی از طریق اسناد سیاست‌گذاری خود، فیلم‌سازان را به اقتباس از ادبیات بومی و فرهنگ عامه کره‌ای تشویق می‌کند. این کشور با استفاده از افسانه‌ها و داستان‌های محلی، ژانرهای نوینی در فیلم‌های کوتاه خلق کرده است.

ج- ژاپن: توسعه اقتباس از ادبیات بومی و حمایت از انیمیشن

ژاپن با استفاده از سیاست‌گذاری‌های فرهنگی خود، به توسعه ژانر و اقتباس در فیلم‌های کوتاه به‌ویژه در زمینه انیمیشن پرداخته است:

- سیاست‌های فرهنگی وزارت آموزش و فرهنگ ژاپن: این وزارت‌خانه از طریق اسناد رسمی، به حمایت از اقتباس‌های سینمایی از ادبیات بومی پرداخته است. بسیاری از فیلم‌های کوتاه ژانری در ژاپن بر اساس داستان‌های سنتی و کلاسیک این کشور ساخته شده‌اند.

- پشتیبانی از انیمیشن کوتاه: ژاپن با سیاست‌های خاص خود در حمایت از انیمیشن، از فیلم‌های کوتاه ژانری و اقتباسی به‌ویژه در قالب انیمه پشتیبانی می‌کند. استودیوهای بزرگ مانند استودیو گیلی بخشی از این تلاش‌ها هستند که آثار اقتباسی موفق‌تری از ادبیات ژاپنی تولید کرده‌اند.

د- کانادا: سیاست‌های فرهنگی دفتر ملی فیلم (NFB)

کانادا از طریق دفتر ملی فیلم کانادا (NFB)، برنامه‌های حمایتی قوی برای توسعه فیلم کوتاه دارد. این نهاد با استفاده از اسناد سیاست‌گذاری رسمی، به توسعه ژانرهای سینمایی و حمایت از اقتباس در فیلم کوتاه پرداخته است:

- تأمین بودجه برای فیلم‌های کوتاه بومی و اجتماعی: NFB از طریق برنامه‌های حمایتی خود، به فیلم‌سازان امکان می‌دهد تا فیلم‌های کوتاه ژانری با محوریت مسائل اجتماعی و بومی تولید کنند.

- پروژه‌های اقتباسی و فرهنگی: NFB فیلم‌سازان را به اقتباس از داستان‌های بومی و ادبیات کانادا تشویق می‌کند و با ایجاد بسترهای پخش و نمایش، به توزیع این آثار کمک می‌کند.

۳-۲. سیاست‌های اتحادیه اروپا (EU) از پروژه «اروپای خلاق» تا «رسانه»

اتحادیه اروپا در زمینه توسعه سینما، اسنادی را مبتنی بر خطوط مشی و برنامه‌هایی به طور سالانه مصوب می‌کند. این سیاست‌ها به تقویت همکاری‌های بین‌المللی، حمایت از تنوع فرهنگی، و ارتقاء صنعت سینما در کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک می‌کنند. در ادامه، به برخی از جنبه‌های مهم سیاست‌های اتحادیه اروپا در این زمینه اشاره می‌گردد:

۱- برنامه «اروپای خلاق» (Creative Europe)

- تعریف و هدف: این برنامه یکی از اصلی‌ترین ابزارهای مالی اتحادیه اروپا برای حمایت از بخش‌های فرهنگی و خلاق است. هدف این برنامه، تقویت صنعت سینما و کمک به تولید و توزیع فیلم‌های اروپایی، به ویژه فیلم‌های کوتاه و مستند، است.
- حمایت مالی: برنامه اروپای خلاق از پروژه‌های سینمایی و فرهنگی حمایت می‌کند و بودجه‌هایی را برای تولید، توزیع، و نمایش آثار سینمایی در کشورهای مختلف اختصاص می‌دهد. این بودجه‌ها می‌توانند به فیلم‌سازان کمک کنند تا آثار خود را در سطح بین‌المللی معرفی کنند.

۲- سیاست‌های تنوع فرهنگی و زبانی

- حمایت از زبان‌های بومی: اتحادیه اروپا بر اهمیت حفظ تنوع فرهنگی و زبانی تأکید دارد و به تولید فیلم‌هایی که از زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف اروپایی استفاده می‌کنند، کمک می‌کند. این سیاست به فیلم‌سازان کمک می‌کند تا آثار خود را با الهام از ادبیات و فرهنگ محلی تولید کنند.
- برنامه‌های تبادل فرهنگی: اتحادیه اروپا برنامه‌های مختلفی برای تبادل فرهنگی و هنری بین کشورهای عضو ایجاد کرده است، که این برنامه‌ها شامل جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های سینمایی می‌شود. آمارهایی در این خصوص ارائه شده که این اقدامات به معرفی فیلم‌های کوتاه و اقتباسی کمک می‌کند و در گسترش ژانرهای مختلف در سینما تأثیرگذار بوده است.

۳- پشتیبانی از همکاری‌های بین‌المللی

- توسعه پروژه‌های مشترک: اتحادیه اروپا پروژه‌های مشترک بین کشورهای عضو و کشورهای غیرعضو را تشویق می‌کند. این همکاری‌ها می‌تواند به تولید فیلم‌های کوتاه با الهام از داستان‌ها و ادبیات مختلف انجام شود. به‌عنوان مثال، پروژه‌های مشترک ممکن است شامل همکاری بین فیلم‌سازان از کشورهای مختلف اروپایی باشند که به تولید آثار اقتباسی می‌پردازند.
- مشارکت در جشنواره‌ها: اتحادیه اروپا از جشنواره‌های بین‌المللی فیلم، مانند جشنواره فیلم کن و جشنواره فیلم برلین، حمایت می‌کند که در عین حال این خود به معرفی فیلم‌های کوتاه و اقتباسی از کشورهای عضو نیز کمک می‌کند.

۴- توسعه فناوری و نوآوری در سینما

- حمایت از نوآوری: اتحادیه اروپا به تأمین بودجه برای پروژه‌های نوآورانه در زمینه فناوری‌های سینمایی و تولید فیلم کمک می‌کند. این سیاست به فیلم‌سازان امکان می‌دهد تا از فناوری‌های جدید در تولید و توزیع فیلم‌های سینمایی (از جمله آثار کوتاه) استفاده کنند.
- پلتفرم‌های دیجیتال: در مصوبات این شورا آمده است که اتحادیه اروپا به توسعه پلتفرم‌های دیجیتال برای توزیع فیلم‌های کوتاه کمک می‌کند. این اقدام به فیلم‌سازان این امکان را می‌دهد که آثار خود را به‌طور گسترده‌تری به نمایش بگذارند.

۵- آموزش و توسعه حرفه‌ای

- برنامه‌های آموزشی: اتحادیه اروپا برنامه‌های آموزشی مختلفی را برای توسعه مهارت‌های فیلم‌سازی، به‌ویژه برای فیلم‌سازان جوان و مستقل، ارائه می‌دهد. این برنامه‌ها شامل کارگاه‌ها، سمینارها، و تبادل دانش در زمینه تولید فیلم و اقتباس از ادبیات هستند. یکی از این پروژه‌ها، طرح «شبکه‌های دانشگاه و مدرسه فیلم اروپایی با سرمایه‌گذاری مشترک برنامه «رسانه» (Media) است که در ضمیمه ۳ به تفصیل آورده شده است. پروژه‌ای که چشم‌انداز اصلی آن از بین بردن گسست میان آموزش مقدماتی و صنعت دیداری و شنیداری اروپا تعریف شده و از سوی دیگر نمونه‌ای از نحوه مداخله یک نهاد فراملی (اتحادیه اروپا) در امر تحول آموزش سینما است.

بر پایه مستندات ارائه شده در اجرای این طرح، در سال ۲۰۰۷ برنامه «رسانه» یک طرح مالی در زمینه آموزش مقدماتی راه اندازی می‌کند. هدف این طرح تشویق تبادلات و همکاری بین مؤسسات آموزش عالی و صنعت دیداری و شنیداری از طریق حمایت مالی از پروژه‌های اجرا شده در طرح، و چشم‌انداز بلندمدت آن کمک به مؤسسات آموزش عالی در زمینه دیداری و شنیداری است تا از طریق تسهیل تحرک دانشجویان/مربیان در اروپا و با تطبیق برنامه درسی آنها با نیازهای صنعت دیداری و شنیداری که به‌طور فزاینده‌ای بین‌المللی شده، اروپایی/بین‌المللی شوند، و در واقع بستر مشارکت دانشجویان در دنیای حرفه‌ای را تسهیل کرده و رقابت‌پذیری شرکت‌های اروپایی را افزایش دهد.^۱

سیاست‌های اتحادیه اروپا در زمینه سینما و فیلم کوتاه به‌طور کلی بر اساس حمایت از تنوع فرهنگی، همکاری‌های بین‌المللی، و تقویت صنعت سینما شکل گرفته است. این سیاست‌ها در نهایت خود به توسعه ژانر و اقتباس در سینما کمک می‌کنند و فضایی مناسب برای فیلم‌سازان ایجاد می‌کنند تا آثار نوآورانه و خلاقانه‌ای را تولید و توزیع کنند.

به تعبیری این‌طور می‌توان گفت که اتحادیه اروپا اسناد و گزارش‌های مختلفی در زمینه سیاست‌های فرهنگی و سینما دارد که به‌ویژه به توسعه فیلم کوتاه و حمایت از آن پرداخته است. یکی از مهم‌ترین اسناد در این زمینه، برنامه «خلاق اروپا» (Creative Europe) است که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت و به‌طور خاص بر روی تقویت بخش‌های فرهنگی و خلاق در اروپا تأکید دارد. این برنامه از سال ۲۰۱۴ آغاز شده و هدف آن حمایت از فرهنگ و صنایع خلاق در کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. این پروژه شامل حمایت مالی برای تولید، توزیع، و ترویج آثار سینمایی، به‌ویژه فیلم‌های کوتاه و مستقل است. در حوزه حمایت از فیلم‌های کوتاه، در چارچوب این برنامه، پروژه‌های مختلفی که به تولید فیلم‌های کوتاه می‌پردازند، می‌توانند از بودجه‌های حمایتی بهره‌مند شوند. این حمایت‌ها شامل تأمین مالی برای تولید و همچنین کمک به توزیع فیلم‌ها در سطح بین‌المللی است. حمایت از تنوع فرهنگی از دیگر اهداف این برنامه است، در واقع برنامه خلاق اروپا به تنوع فرهنگی و زبانی در سینما توجه دارد و از تولید فیلم‌هایی که به زبان‌های بومی کشورهای عضو پرداخته و فرهنگ محلی را نمایندگی می‌کنند، حمایت می‌کند.

^۱ از سال ۲۰۰۷، بیش از ۱۸ پروژه مختلف توسط کنسرسیومی متشکل از ۴۶ مدرسه/دانشگاه از ۱۹ کشور مختلف اروپایی، و به‌عنوان مثال در یکی از برنامه‌ها مبلغ ۵,۷۹۰,۰۰۰ یورو طی چهار سال (۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲) حمایت شده است.

در واقع در رابطه با سیاست‌های اتحادیه اروپا برای توسعه فیلم کوتاه، پروژه "Creative Europe" و به‌ویژه زیرشاخه "MEDIA" نقش مهمی در حمایت از تولید، توزیع و ترویج فیلم‌ها در سطح اروپا دارد. این پروژه به‌ویژه در حوزه تولیدات کوتاه‌مدت و آثار اکتباسی نیز فعالیت می‌کند. Creative Europe MEDIA علاوه بر تامین بودجه برای فیلم‌های اروپایی، با تمرکز بر همکاری‌های بین‌المللی و توسعه محتواهای دیجیتال، به ترویج خلاقیت در ژانرهای مختلف می‌پردازد و در زمینه‌هایی چون فیلم‌های کوتاه نیز حمایت‌هایی را فراهم کرده است. این سیاست‌ها شامل بودجه‌های خاصی برای تولید و توزیع فیلم‌های کوتاه، حمایت از جشنواره‌های فیلم کوتاه، و ارتقاء همکاری میان سینماگران اروپایی برای تقویت ژانرهای نوین و اکتباسی است. برای دیدن جزئیات بیشتر در این زمینه، می‌توانید به وبسایت رسمی اتحادیه اروپا در مورد Creative Europe مراجعه کنید. در این سندها به سیاست‌های مختلف برای تقویت صنایع خلاق و به‌ویژه حمایت از فیلم کوتاه و اکتباس اشاره شده است.^۱

سند استراتژی سینمایی اتحادیه اروپا

در سال ۲۰۱۱، کمیسیون اروپا سندی تحت عنوان "سینما در اروپا: یک استراتژی برای توسعه" منتشر کرد. این سند بر نیاز به حمایت از تولید، توزیع، و ترویج فیلم‌های اروپایی تأکید دارد و به‌طور خاص به اهمیت فیلم‌های کوتاه و مستقل پرداخته است. توسعه پروژه‌های مشترک از محورهای این سند است که مطابق آن بر لزوم توسعه پروژه‌های سینمایی مشترک بین کشورهای عضو تأکید می‌کند و به فیلم‌سازان این امکان را می‌دهد که آثار خود را با الهام از داستان‌های مختلف تولید کنند. علاوه بر اینکه در سند به توسعه بازارها اشاره شده که این سند به ایجاد بازارهای جدید برای فیلم‌های کوتاه و مستقل و به‌طور کلی سینمای اروپا، به‌ویژه از طریق پلتفرم‌های دیجیتال و نمایش‌های بین‌المللی تأکید دارد.

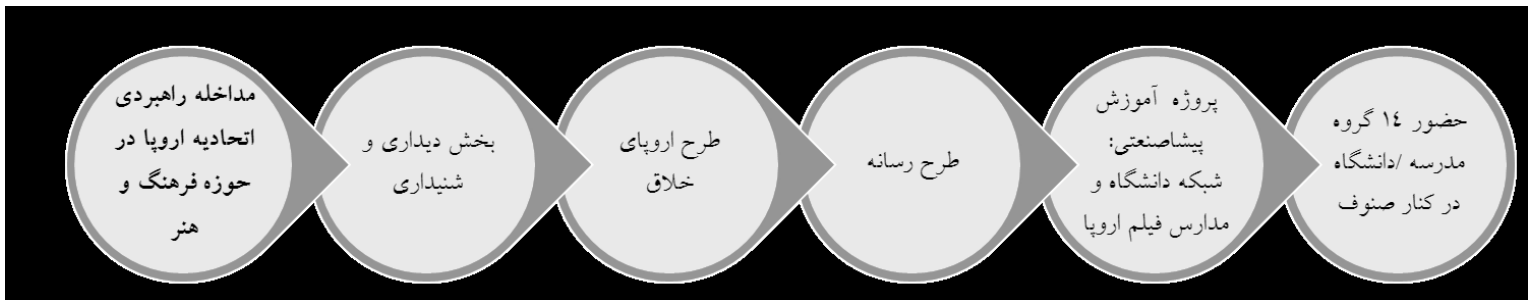
گزارش‌های تحقیقاتی

اتحادیه اروپا همچنین گزارش‌های تحقیقی در زمینه سینما و فیلم کوتاه منتشر کرده است که شامل تحلیل‌هایی از وضعیت سینمای اروپا و نیازهای موجود در این صنعت می‌باشد. این گزارش‌ها به‌طور معمول شامل داده‌ها و آمارهایی در زمینه تولید و توزیع فیلم‌های کوتاه هستند.

^۱<https://culture.ec.europa.eu/news/creative-europe-in-2025-focus-on-green-and-digital-transitions-on-strengthening-social-and-economic-resilience>

پروژه‌های ویژه و جشنواره‌ها

اتحادیه اروپا در برگزاری جشنواره‌های سینمایی و نمایشگاه‌های بین‌المللی به حمایت از فیلم‌های کوتاه می‌پردازد. این جشنواره‌ها می‌توانند به معرفی فیلم‌های کوتاه از کشورهای مختلف اروپا کمک کنند و به تولیدکنندگان این امکان را بدهند که آثار خود را در سطح بین‌المللی به نمایش بگذارند.^۱

نمودار- نمونه‌ای از روند مداخله راهبردی اتحادیه اروپا از سطح کلان فرهنگ تا مصادیق آموزش سینما

^۱ برای دسترسی به اسناد دقیق‌تر و بیشتر درباره سیاست‌های اتحادیه اروپا در زمینه فیلم کوتاه، می‌توانید به وبسایت‌های رسمی اتحادیه اروپا، مانند ec.europa.eu و eur-lex.europa.eu مراجعه کنید که شامل گزارش‌ها و اسناد مربوط به سیاست‌های فرهنگی و سینمایی است.

۳-۳. انجمن بین‌المللی مدارس فیلم و تلویزیون (CILECT)

وقتی در پژوهش حاضر از مدارس فیلم سخن گفته می‌شود، به‌عنوان نماینده آموزش رسمی فیلم و سینما، منظور یک موسسه آموزشی است که به آموزش جنبه‌های مختلف فیلم‌سازی، از جمله موضوعاتی مانند تولید فیلم، نظریه فیلم، تولید رسانه‌های دیجیتال، تصویربرداری، فیلم‌نامه‌نویسی و... اختصاص دارد. یک مدرسه فیلم می‌تواند بخشی از یک کالج یا دانشگاه دولتی یا خصوصی یا بخشی از یک موسسه انتفاعی خصوصی باشد. بسته به اینکه آیا برنامه درسی یک مدرسه فیلم با الزامات آکادمیک آن برای اعطای مدرک مطابقت دارد یا خیر، تکمیل تحصیل در یک مدرسه فیلم می‌تواند به مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا اعطای گواهی پایان برسد. برخی مؤسسات، چه معتبر و چه غیرمعتبر، برنامه‌های کارگاهی و کنسرواتواری کوتاه‌تری را هم‌زمان با دوره‌های تحصیلی طولانی‌تر خود اجرا می‌کنند. نه تنها نوع دوره‌های ارائه شده، بلکه محتوا، هزینه و مدت دوره‌ها نیز بین مؤسسات و مدارس فیلم تفاوت زیادی دارد. دانشگاه‌ها دوره‌های بین ۱ تا ۴ سال را ارائه می‌دهند که اکثریت آنها ۳ یا ۴ سال طول می‌کشد اما اغلب مدارس فیلم بر دوره‌های فنی کوتاه‌تر ۱ یا ۲ ساله (کارشناسی ارشد) تمرکز می‌کنند. البته در سال‌های اخیر، شاهد این موضوع هستیم که مدارس فیلم برخط نیز از طریق مقالات، فیلم‌های آموزشی و انجمن‌های تعاملی اقدام به آموزش فیلم‌سازی (و حتی در پاره‌ای موارد همراه با اعطای مدارک دانشگاهی) کرده‌اند.

در همین مقطع از بحث شایان ذکر است که در نظر داشته باشیم متخصصین در صنعت فیلم در مورد ارتباط مدرک در سینما با توانایی یافتن کار و موفقیت در این زمینه نظرات مختلفی دارند. همچون بسیاری از حرفه‌های هنری، برخی باور دارند که استعداد فیلم‌سازی را نمی‌توان با آموزش در مدرسه یا دانشگاه پرورش داد. هستند دیگرانی که به زعم ایشان یادگیری فنون و درک کسب‌وکار برای موفقیت یک فیلم‌ساز بسیار مهم است. به‌عنوان نمونه کسانی که مخالف ضرورت مدرسه فیلم هستند، هزینه بالای چنین آموزشی را بازدارنده ذکر کرده و اظهار می‌دارند که پول یک فیلم‌ساز مشتاق بهتر است صرف تولید فیلمی شود که تجربه آن آموزش عملی‌تری را به همراه دارد، یا مثلاً در حوزه سرفصل‌های آموزشی، در بسیاری از دانشگاه‌ها و مدارس فیلم از جمله دانشگاه نیویورک NYU و دانشگاه کالیفرنیا جنوبی USC، فیلم‌های دانشجویی اولیه در برنامه‌های غیردیجیتال با دوربین‌های غیرهمگام Arri-S یا Bolex ساخته می‌شوند که در اواسط قرن بیستم مورد استفاده قرار می‌گرفتند. این فیلم‌ها معمولاً روی نگاتیو سیاه و سفید بدون دیالوگ گرفته می‌شوند، با باند صدایی که پس از فیلم‌برداری به آن‌ها اضافه می‌گردد. حامیان این تمرین آموزشی استدلال می‌کنند که فیلم‌برداری فیلم‌هایی مانند این، دانشجویان را وارد چالشی می‌کند که داستان خود را بدون اتکا به دیالوگ یا سایر ابزارهای

مرسوم مدرن به طور خلاقانه بیان کنند اما مخالفان سرمایه‌گذاری دانشجویان بر استفاده از تجهیزاتی که دیگر در صنعت مورد استفاده قرار نمی‌گیرند را به جای انجام تمرینات ساده فیلم‌سازی که می‌توانند با هزینه بسیار کمتری دوباره خلق شوند، مورد تردید قرار داده، بیهوده می‌دانند.

طرفداران مدرسه فیلم استدلال می‌کنند که آموزش رسمی امکان درک نظری جامع‌تری از فنون را فراهم می‌کند و فرصتی را برای کسب دانش و تجربه مربیان حرفه‌ای که در این صنعت کار می‌کنند یا در آن کار کرده‌اند، ارائه می‌دهد. از دیگر مزایای دانشگاه‌ها و مدرسه فیلم، فرصت‌های موجود برای دانشجویان برای کار به‌عنوان کارآموز فیلم‌سازی یا مشاغل مرتبط مانند حضور در باکس‌های تدوین و پس‌تولید، و به موجب آن ایجاد شبکه ارتباطی با دیگر علاقمندان به فیلم‌سازی، که ممکن است در موقعیت همکاری با دانشجو در یک پروژه باشند، و در نهایت مهیا شدن و ایجاد ظرفیت پیشنهاد کار در صنعت را در تأیید این نوع آموزش‌ها ذکر می‌کنند. از سوی دیگر اکثر مدارس فیلم در پایان یک ترم یا سال تحصیلی جشنواره یا نمایشگاهی از آثار دانشجویی برگزار می‌کنند که این خود امکان دیگری برای معرفی این استعدادها مهیا می‌سازد. هر چند مخالفان نیز معتقدند افراد بلندپرواز که در مدارس فیلم حضور ندارند نیز می‌توانند چنین فرصت‌هایی را به تنهایی از طریق انواع تماس سرد (ارتباط تلفنی و ...)، پیوستن به سازمان‌های مرتبط با بدنه حرفه‌ای سینما یا ارسال آثار خود به جشنواره‌های فیلم دنبال کنند. نباید از نظر دور کنیم که امروز ظهور و محبوبیت فیلم‌سازی مستقل و ویدیوی دیجیتال بر این بحث تأثیر گذاشته است، زیرا هر کسی با دوربین دیجیتال خود می‌تواند یک اثر دیجیتال را با حداقل دانش رسمی از این صنعت، تصویربرداری کرده و با در دسترس قرار دادن اثر برای مشاهده یا انتشار آن در اینترنت، می‌تواند موفق شده و طرفدارانی برای خود دست‌وپا کند!

به‌هررو با در نظر گرفتن تمام موارد فوق، تشکیل CILECT یا انجمن بین‌المللی مدارس فیلم و تلویزیون از اقدامات راهبردی در حوزه آموزش رسمی سینما بوده که امروزه مؤسسات متنوعی در سطح جهان (مشمول بر مدارس فیلم و برخی دانشگاه‌های شاخص) به‌منظور تحول، ارتقاء کیفی و روزآمد کردن آموزش‌های خود،

¹ برخی از کارگردانان شاخصی که در دانشکده‌های فیلم حضور داشته و مدرک دریافت کرده‌اند عبارتند از: فرانسیس فورد کاپولا (دانشکده فیلم UCLA، کارگردانی فیلم MFA)، مارتین اسکورسیزی (مدرسه فیلم نیویورک، کارگردانی فیلم MFA)، دیوید لینچ (کنسرواتوار AFI، کارگردانی فیلم MFA)، جورج لوکاس (مدرسه فیلم USC، لیسانس کارگردانی فیلم MFA) و کاترین بیگلو (مدرسه هنرهای کلمبیا، مدرک کارشناسی ارشد در نظریه و نقد فیلم). دیگری نیز مانند استنلی کوبریک، فرانک کاپرا، پدرو آلمودوار، برناردو برتولوچی، پل توماس اندرسون، سوفیا کاپولا، کوئنتین تاراتینو، جیمز کامرون و آلفرد هیچکاک اصلاً آموزش رسمی فیلم در مدارس نداشتند.

² The International Association of Film and Television Schools (به فرانسه: Centre international de liaison des écoles de cinéma et de télévision.)

استفاده از ظرفیت‌های آموزشی در گفتگو با دیگر مؤسسات همکار و همچنین بهره‌بردن از حمایت‌های اقتصادی جهت اجرای برنامه‌های علمی و دانشگاهی‌شان به عضویت آن در آمده‌اند.

این انجمن در سال ۱۹۵۵ به پیشنهاد مارسل لربیه Marcel L'Herbier (رئیس IDHEC) و رمی تسونو Rémy Tessonneau (مدیر IDHEC) که برای اولین بار نمایندگان مدارس فیلم از فرانسه، ایتالیا، لهستان، اسپانیا، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در کن گرد هم آمدند، تأسیس شد. در راستای سیاست کلان تحول امر آموزش سینما، اهداف اصلی آن مبتنی بر فراهم کردن وسیله‌ای برای تبادل نظر بین مدارس عضو و کمک به آنها در درک آینده آموزش برای پرورش نیروهای خلاق در سینما، تلویزیون و رسانه‌های مرتبط است. این برنامه به ایجاد، توسعه و حفظ همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بین مدارس عضو و تشویق آموزش فیلم و تلویزیون در جهان در حال توسعه اختصاص دارد. در همین راستا انجمن جهت انجام فعالیت‌های خود دارای سازمان‌های منطقه‌ای است که هر یک بر پایه برنامه‌ریزی‌های سالیانه اقدام به فعالیت می‌کنند. این سازمان‌های عبارتند از:

- GEECT - سازمان اعضای اروپایی از جمله مدارس اسرائیل، لبنان و گرجستان.

- CIBA - مدارس فیلم آمریکای لاتین و مدارس لوزو-اسپانیایی.

- CAPA - سازمان منطقه‌ای مدارس در منطقه آسیا و اقیانوسیه

- CARA - سازمان منطقه‌ای مدارس عضو در منطقه آفریقا

- CNA - سازمان منطقه‌ای مدارس عضو در کانادا و ایالات متحده

- CEARA - سازمان منطقه‌ای مدارس عضو در منطقه شرق آفریقا

نکته حائز اهمیت آن‌که با وجود فعالیت پررنگ این انجمن در زنجیره مدارس و دانشگاه‌های آسیایی، که به منظور روشن‌تر شدن بحث گستره اعضای آن (کامل یا وابسته) تا زمان اجرای این پژوهش در سال ۲۰۲۳ در پانویس آورده شده، جای بسی تعجب است که در این فهرست که تأکید می‌شود تنها اعضای CAPA یعنی

^۱ مؤسسه مطالعات عالی سینمایی (با عنوان اصلی فرانسه: Institut des hautes études cinématographiques)

عنوان انگلیسی (Institute for Advanced Cinematographic Studies)

^۲ Academy of Film / Hong Kong Baptist University (HKBU)/ Annapurna College of Film and Media/ Australian Film Television and Radio School (AFTRS)/ AUSTRALIAN FILM TELEVISION AND RADIO SCHOOL (AFTRS)/ Beijing Film Academy (BFA)/ Central Academy of Drama (CAD)/ Communication University of China (CUC)/ Communication University of Zhejiang (CUZ)/ Dankook University (KOR)/ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) / Film and Television Institute of India (FTII)/ Griffith Film School (GFS)/ Griffith Film School (GFS)/ Hanoi Academy of Theatre and Cinema/ Hong Kong Academy for Performing Arts / School of Film and Television (HKAPA)/ Jakarta Institute of the Art / FFTV (IKJ)/ Japan Institute of the Moving Image (JIMI)/ K R Narayanan National Institute of Visual Science & Arts (KRNNIVSA)/ Korea University of Media Arts (KUMA)/ Korean Academy of Film Arts (KAFA)/ Nanyang Polytechnic / School of Design and Media (SDM)/ Nanyang Technological University/ National Taiwan University of Arts (NTUA)/ Ngee Ann Polytechnic / School of Film & Media Studies/ Nihon University/ Puttnam School of Film & Animation / LASALLE

آسیا و اقیانوسیه را در بر می‌گیرد، هیچ نماینده‌ای از مؤسسات آموزشی دولتی یا خصوصی سینمایی ایران دیده نمی‌شود. امری که دست کم تنها منفعت آن معرفی ملموس فعالیت‌های آموزشی رسمی سینمای ایران در سطح جهان و بهره‌گیری از گفتمان‌های آموزشی این انجمن در روند توسعه فعالیت‌ها و پرورش نیروهای متخصص داخلی است، و این به‌خودی خود می‌تواند یکی از گام‌هایی راهبردی تحول آموزش سینما در کشور قلمداد شود.

گفتنی است بنا به گستره اهداف و ظرفیت‌های راهبردی CILECT، مطابق اساسنامه این انجمن هر مؤسسه برای عضویت کامل، می‌بایست روندی مشخص و مدون را طی کرده و واجد شرایط ویژه‌ای باشد از جمله این‌که: توسط مقامات آموزشی مرتبط در کشورهای خود به رسمیت شناخته شده باشد؛ مدرک لیسانس یا بالاتر، بر اساس برنامه درسی تمام وقت در یک دوره حداقل سه ساله ارائه نموده و دارای برنامه‌های درسی، امکانات، تجهیزات، شرایط مالی و کادر آموزشی مناسب برای حمایت از روند آموزشی باشد. در مرحله بعد و در صورت داشتن شرایط مقدماتی فوق، مؤسسه باید مدارک و مستندات متنوعی جهت بررسی درخواست عضویت خود در انجمن ارائه کند، اعم از: تاییدیه صلاحیت رسمی از سازمان آموزشی مربوطه که حداقل پنج سال قبل از درخواست عضویت اعطا شده باشد؛ فهرست دقیق منابع حمایت مالی؛ فهرست دقیق کلیه مدارک تحصیلی، گواهینامه‌ها یا سایر مدارک دانشگاهی که اعطا می‌شود؛ شرح مفصل همه برنامه‌های درسی در تمامی تخصص‌ها بر اساس مدرک؛ شرح مفصلی از کلیه امکانات و تجهیزات موجود برای دانشجویان؛ فهرست تفصیلی اعضای کادر آموزشی، زمینه‌های تخصص حرفه‌ای و آموزش، صلاحیت‌ها و دستاوردهای آنها؛ فهرستی متشکل از حداقل ۲۰ فارغ‌التحصیل، به تفکیک رشته‌های تخصصی حرفه‌ای و دستاوردهای آنها که نشان‌دهنده موفقیت مدرسه در آموزش در سطح حرفه‌ای است؛ دفترچه‌ها، بروشورها، بیانیه‌های خط مشی و فلسفه مدرسه. گرچه در صورت تأیید صلاحیت توسط شورای ارزیابی، مؤسسه به طور خودکار به‌عنوان عضو وابسته (یا کاندید) در نظر گرفته می‌شود، اما تأیید نهایی عضویت کامل منوط به تشکیل مجمع عمومی سالانه این انجمن است. این روند از آغاز تا عضویت کامل مشمول هزینه‌هایی نیز برای هر مؤسسه می‌گردد که در برهه انجام این پژوهش هزینه ارزیابی ۹۰۰ یورو و هزینه عضویت کامل سالانه ۱۶۰۰ یورو است.^۱

College of the Arts (LCA)/ Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI)/ Swinburne School of Film and Television (SSFT)/ Tokyo University of the Arts, Graduate School of Film and New Media/ University of Auckland (UoA)/ University of Technology, Sydney/ University of the Philippines Film Institute (UPFI)/ VCA Film and Television WA Screen Academy, Edith Cowan University/ Whistling Woods International (WWI)

^۱ جهت اطلاعات بیشتر نگاه کنید به ضمیمه ۴- قوانین نامزدی عضویت کامل (مقررات CILECT اساسنامه)

در مجموع بر پایه مطالعه مستندات مرتبط با فعالیت‌های CILECT، این انجمن در نظر دارد به لحاظ راهبردی و فرآیندی تأثیر ویژه‌ای بر کیفیت آموزش در مؤسسات عضو خود داشته باشد که اهم مزایای تبیین شده حاصل از این عضویت عبارتند از:

- شناخت در مقیاس بالا توسط جوامع آموزشی، علمی، فرهنگی، سمعی و بصری و هنری جهان؛
 - چشم‌انداز رشد حرفه‌ای و شخصی برای دانشجویان، معلمان و کارکنان از طریق مشارکت در انبوهی از همکاری‌های شبکه‌ای (کارگاه‌های آموزشی منطقه‌ای یا بین منطقه‌ای، کنفرانس‌ها، سمپوزیوم‌ها، جشنواره‌ها، تولیدات مشترک و غیره)؛
 - تبادل یا توسعه مشترک طرح‌ها و برنامه‌های درسی؛
 - دسترسی به فیلم‌های کلاسیک و کمتر شناخته شده حرفه‌ای و دانشجویی؛
 - قرار گرفتن در معرض بهترین شیوه‌های مدیریتی و روش‌شناختی و همچنین تحقیق و مواد آموزشی از انواع کم‌تر شناخته شده؛
 - ایجاد روابط بلندمدت حرفه‌ای و شخصی واجد کیفیت میان کارشناسان، مربیان، دانشجویان و کارکنان به صورت جهانی؛
 - کسب دانش و درک تنوع فرهنگی، هنری و آموزشی بومی در کشورهای سراسر جهان؛
- CILECT علاوه بر ایجاد بستری برای گفتگوی علمی میان مؤسسات مختلف جهان در حوزه آموزش سینما، در عرصه‌های متنوعی نیز وارد عمل می‌شود که از جمله شاخص‌ترین آن‌ها می‌توان به ارائه حمایت‌های مالی اشاره کرد که در اختیار اعضاء برای تحقق برنامه‌های آموزشی‌شان، و مشارکت اعضای هر مدرسه در دوره‌ها، سمینارها و رخدادهای ارتقاء کیفی چشم‌انداز آموزشی انجمن قرار می‌گیرد. البته بهره‌گیری از این صندوق دارای شرایط سرمایه‌گذاری خاص خود است که مطابق اعلام CILECT در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ چکیده معیارها و قوانین حمایت مالی آن بدین شرح است:

معیارهای تامین مالی

- ۱- بیشترین منفعت برای بیشترین تعداد. از آنجا که صندوق‌هایی که CILECT در آن فعالیت می‌کند محدود است، یک معیار مهم برای حمایت، میزان تأثیر این فعالیت بر حداکثر تعداد اعضاء است.
- ۲- اثر فزاینده. فعالیت‌های با اثر بلندمدت نسبت به فعالیت‌هایی که اثر کوتاه‌مدت یا گذرا دارند ترجیح داده می‌شوند.

۳- بهره‌وری اقتصادی. برای حصول اطمینان از اینکه کمک‌های CILECT به‌طور موثر و به درستی هزینه می‌شود، بودجه کامل باید همواره با درخواست‌های تامین مالی همراه باشد و هزینه‌های مربوطه باید به‌طور کامل در نظر گرفته شود.

۴- تامین مالی اهرمی. گاهی حتی یک سهم کوچک نیز می‌تواند حمایت بیشتری را جذب کند، بنابراین بودجه اهرمی نیز راهی کارآمد برای گسترش تأثیر منابع محدود CILECT است.

۵- انتشار نتایج. در برخی موارد و به دلایل مختلف، اعضای علاقه‌مند به یک فعالیت خاص ممکن است نتوانند در آن شرکت کنند. بنابراین، فعالیت‌های مورد حمایت CILECT باید گزارش‌های اساسی و بنیادینی ارائه کنند که کل اعضا بتوانند به‌شیوه‌های مختلف از آن سود ببرند.

قوانین تأمین مالی

۱. انجمن‌های معلمان

- انجمن‌های معلمان رویدادهایی هستند که توسط مدارس عضو کامل CILECT آغاز شده و در آنها برگزار می‌شود و دانش و/یا تجربه عملی جدیدی از روش‌های آموزشی/تحقیقاتی و/یا ابزارهای آموزشی برای معلمان CILECT فراهم می‌کند (مانند کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها، سمینارها، سمپوزیوم‌ها و غیره). یک مدرسه عضو کامل نمی‌تواند از چنین کمک هزینه‌ای بیش از یک بار در دوره دوسالانه استفاده کند. CILECT می‌تواند حداکثر ۷۰۰۰ یورو برای هر پروژه حمایت مالی اختصاص دهد که ممکن است هزینه‌های سفر و/یا اقامت در هتل مهمان دعوت شده را پوشش دهد. این حمایت ممکن است بیش از ۵۰٪ از کل بودجه رویداد نباشد. سخنرانان مهمان می‌توانند معلمان مدارس منطقه نباشند. تصمیم نهایی با شورای اجرایی CILECT است.

- انجمن‌های معلمان به صورت متناسب شامل دو جزء پشتیبانی می‌شوند:

- منطقه‌ای یعنی بیش از یک رویداد در هر منطقه نمی‌تواند سالانه پشتیبانی شود.
- موضوعی یعنی ممکن است سالانه بیش از یک رویداد در هر یک از پنج زمینه پشتیبانی نشود:

ایجاد محتوا؛ عملکرد زیبایی‌شناختی؛ نوآوری فناورانه؛ توسعه بستر؛ مدیریت و ارتباطات

-
-
-
-

۲. برنامه معافیت از هزینه CILECT

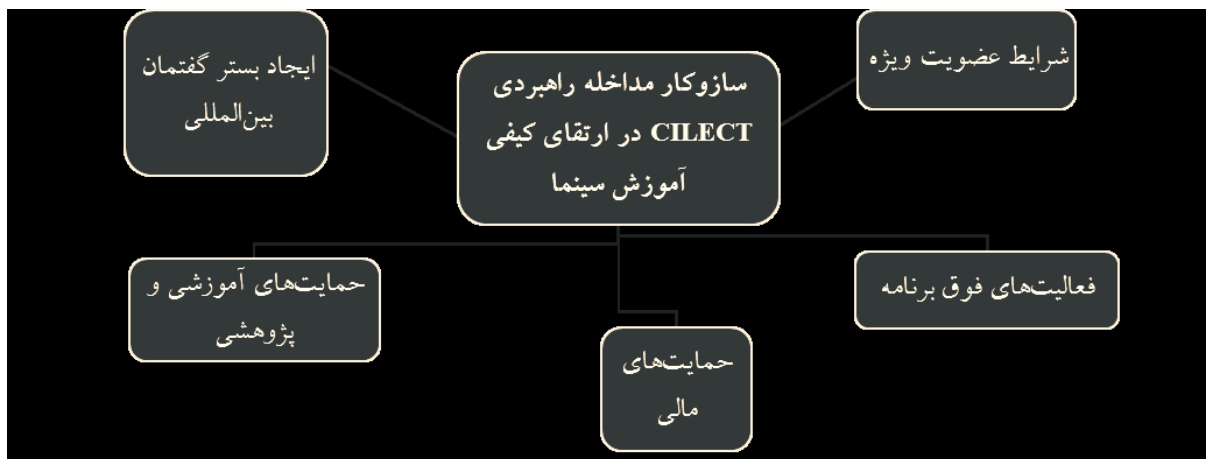
- برنامه معافیت از هزینه CILECT برای حمایت از معلمان مدارس عضو کامل که مایل به شرکت در انجمن معلمان هستند که در سایر مدارس عضو کامل، در منطقه‌ای از CILECT متفاوت از آنها انجام می‌شود، در نظر گرفته شده است. مبلغ کل معافیت‌ها تا ۵۰۰۰ یورو در هر رویداد است. این برنامه در سه مرحله کار می‌کند:

- مرحله ۱: قبل از شروع رویداد، مدرسه میزبان تمایل خود را برای دعوت از معلمان سایر مناطق CILECT اعلام می‌کند.
- مرحله ۲: معلمانی که مایل به شرکت در رویداد هستند برای معافیت از هزینه به مدیر اجرایی درخواست می‌دهند. هر مدرسه عضو کامل ممکن است تنها یک معافیت هزینه در هر رویداد، بر اساس «اولین حضور - اولین خدمت» دریافت کند.
- مرحله ۳: پس از پایان رویداد، مدرسه میزبان گزارشی از آن (شامل فهرست شرکت‌کنندگان واقعی) را به مدیر اجرایی ارائه می‌دهد و بازپرداخت مربوط به معافیت‌های هزینه را دریافت می‌کند (به شرط اینکه مدارک دقیق باشد).

۳. آزمون یا طرح آزمایشی

- آزمون‌ها پروژه‌های همکاری بین‌المللی مدارس با عضویت کامل هستند که توسط سایر نهادها/برنامه‌های مالی پشتیبانی نمی‌شوند. یک مدرسه/عضو کامل نمی‌تواند از چنین کمک هزینه‌ای بیش از یک بار در دوره دوسالانه استفاده کند. CILECT می‌تواند حداکثر ۵۰۰۰ یورو برای هر پروژه حمایت مالی اختصاص دهد. حمایت ممکن است از ۵۰٪ کل بودجه پروژه PILOT تجاوز نکند. تصمیم نهایی با شورای اجرایی CILECT است.

به طور کلی همان طور که این انجمن سازوکاری را طراحی کرده که بتواند در امر آموزش فیلم و تلویزیون (مطابق عنوان آن) در بستر تحول راهبردی، فرآیندی و ابزاری آموزش (و به عنوان مصداقی از آن اقتباس و تنوع ژنریک) جریان ساز و اثرگذار باشد، این مهم علاوه بر حمایت هایی که در بالا اشاره شد، حتی در محتوای ارائه شده در رویدادهای اجرایی ذیل سازمان های مرتبط با این نهاد از جشنواره های بین المللی فیلم برای هنرجویان حاضر در مؤسسات آموزشی سینما (که هر ساله با جوایز ویژه برای رقابت فیلم های کوتاه در زمینه انیمیشن، مستند و داستانی برگزار می شود) تا اجرای کنفرانس ها و نشست های آموزشی و پژوهشی نیز دیده می شود. در واپسین نمونه همایش ها در منطقه آسیا (CAPA) با میزبانی دانشگاه فناوری نانیانگ (NTU) سنگاپور، همایشی با عنوان «صدا و پرده» برگزار گردید که محورهای موضوعی آینده پژوهانه آن عبارتند از: چگونگی روش تحقیق در زمینه صدا؛ چگونگی کمک تمرین و تحقیق به رویکردهای آموزشی؛ جهت گیری های آینده در تحقیقات عملی کارآمد؛ زیبایی شناسی طراحی صدا در حوزه های متنوع؛ رویکردهای آموزشی - ابزارهای جدید - فنون نوین؛ نقاط تلاقی مطالعات صدا و تمرین صدای فیلم؛ صدا و صفحه نمایش در محیط های فراگیر؛ آینده صدا و صفحه نمایش در مناظر بین رشته ای؛ هوش مصنوعی برای صدا و صفحه نمایش.

نمودار - سازوکار مداخله راهبردی CILECT در ارتقای کیفی آموزش سینما

جان کلام این که CILECT به عنوان یک نهاد بین المللی، با برگزاری کارگاه ها، همایش ها، و ایجاد شبکه های همکاری، به ارتقاء کیفیت آموزش در زمینه سینما و تلویزیون و در نتیجه بر توسعه محورهای نظیر فیلم کوتاه (از تنوع ژنریک تا آثار اقتباسی) تأثیرگذار است. این نهاد با ترویج تنوع فرهنگی، استفاده از فناوری های

نویسنده، و حمایت از پروژه‌های مشترک، به ایجاد آثاری خلاقانه و نوآورانه در زمینه فیلم‌های کوتاه کمک می‌کند و فضایی مناسب برای رشد و توسعه فیلم‌سازان جوان فراهم می‌آورد که عمده تأثیرات آن عبارتند از:

ارتقاء آموزش و تربیت فیلم‌سازان

- برنامه‌های آموزشی: CILECT با ارائه برنامه‌های آموزشی مشترک و کارگاه‌های بین‌المللی به تربیت فیلم‌سازان کمک می‌کند. این برنامه‌ها می‌توانند شامل مباحثی مانند نوشتن فیلمنامه، تکنیک‌های فیلم‌سازی، و کارگردانی باشند که می‌تواند خود به توسعه توانایی‌های فیلم‌سازان در تولید فیلم‌های کوتاه بینجامد.
- تبادل تجربیات: اعضای CILECT می‌توانند تجربیات و بهترین شیوه‌های خود را در زمینه آموزش و تولید فیلم کوتاه به اشتراک بگذارند. این تبادل اطلاعات به‌ویژه برای دانشجویان و فیلم‌سازان نوپا مفید است.

تقویت همکاری‌های بین‌المللی

- شبکه‌سازی: CILECT بستری برای ایجاد شبکه‌های بین‌المللی در زمینه سینما و تلویزیون فراهم می‌کند. این شبکه‌سازی به فیلم‌سازان و دانشجویان این امکان را می‌دهد که با همکاران خود از دیگر کشورها ارتباط برقرار کنند و پروژه‌های مشترکی را توسعه دهند.
- پروژه‌های مشترک: این همکاری‌ها می‌تواند منجر به تولید فیلم‌های کوتاه و اقتباسی شود که از داستان‌ها و فرهنگ‌های مختلف الهام گرفته‌اند. به‌عنوان مثال، پروژه‌های مشترک بین مدارس مختلف می‌تواند به تولید آثار خلاقانه‌ای که در سطح بین‌المللی منتشر می‌شوند، کمک کند.

ترویج تنوع فرهنگی و زبانی

- حمایت از داستان‌های محلی: CILECT به تنوع فرهنگی و زبانی در تولید فیلم اهمیت می‌دهد. این امر به فیلم‌سازان این امکان را می‌دهد که داستان‌های محلی و ادبیات بومی را به عنوان منبع اقتباس در فیلم‌های کوتاه خود مورد استفاده قرار دهند.
- برگزاری جشنواره‌ها: CILECT به برگزاری جشنواره‌های سینمایی و نمایشگاه‌هایی که به فیلم‌های کوتاه اختصاص دارد، کمک می‌کند. این جشنواره‌ها می‌توانند به معرفی فیلم‌های کوتاه از فرهنگ‌های مختلف کمک کنند و فضایی برای تبادل ایده‌ها و همکاری‌ها ایجاد نمایند.

توسعه فناوری و نوآوری

- فناوری‌های نوین: CILECT به‌عنوان یک نهاد آموزشی، به توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در تولید فیلم کمک می‌کند. این فناوری‌ها می‌توانند شامل نرم‌افزارهای ویرایش، تکنیک‌های انیمیشن و جلوه‌های ویژه باشند که به فیلم‌سازان این امکان را می‌دهد تا فیلم‌های کوتاه و اقتباسی خود را با کیفیت بالاتری تولید کنند.
- پروژه‌های تحقیقاتی: CILECT به حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف سینما و تلویزیون می‌پردازد. این تحقیقات می‌توانند به تحلیل و بررسی ژانرها و تکنیک‌های جدید در تولید فیلم کمک کنند.

حمایت از نمایش و توزیع

- پلتفرم‌های توزیع: CILECT به توسعه پلتفرم‌های توزیع فیلم‌های کوتاه کمک می‌کند که می‌تواند به فیلم‌سازان این امکان را بدهد تا آثار خود را به‌طور گسترده‌تری به نمایش بگذارند. این پلتفرم‌ها می‌توانند به ترویج فیلم‌های کوتاه و اقتباسی در سطح بین‌المللی کمک کنند.
- پشتیبانی از جشنواره‌ها: CILECT همچنین می‌تواند به حمایت از جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی که به فیلم‌های کوتاه و اقتباسی پرداخته‌اند، بپردازد. این جشنواره‌ها به معرفی آثار جدید و نوآورانه از فیلم‌سازان جوان کمک می‌کنند.

بنابراین انجمن سینمای جوانان ایران در راستای توسعه ارتباطات و زنجیره‌های همکاری راهبری (به معنای واقعی آن) در مسیر توسعه و ارتقاء کیفی آموزش با عضویت در مؤسسات بین‌المللی نظیر CILECT^۱ علاوه بر حضور در گفتمان جهانی آموزش فیلم، با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، پرورشی و حتی حمایت‌های اقتصادی آن می‌تواند به واسطه رخدادهای حاصل از این همکاری‌ها و عضویت‌ها، خود را در جریان واپسین تحولات عرصه سینما و آموزش آن قرار دهند.

^۱ اشاره شد که به رغم گستردگی فعالیت‌های این انجمن، تعداد کشورها، مدارس و دانشگاه‌های عضو آن، هنوز هیچ مؤسسه‌ای از ایران عضو این انجمن نیست. بنابراین از اقدامات ضروری در این حوزه، اقدام در راستای حضور یکی از مؤسسات آموزشی دانشگاهی در این انجمن ضروری است. برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به بخش ۱-۲-۱- انجمن بین‌المللی مدارس فیلم و تلویزیون

۳-۴. اهمیت مسأله ژانر و اقتباس در فیلم کوتاه در عرصه جشنواره‌های بین‌المللی

در کنار اسناد مربوط به سیاست‌گذاری بد نیست در پایان این فصل نگاهی به وضعیت توجه به اقتباس و تنوع ژانر در فیلم کوتاه در عرصه‌های بین‌المللی داشته باشیم. به این معنی که در این جشنواره‌ها چه میزان این دو مقوله مورد توجه قرار گرفته و واجد اهمیت است. تصویری که علاوه بر سیاست‌گذاری‌ها و ریل‌ها گذاری‌های عرصه‌های ملی و بین‌المللی برای فیلم کوتاه می‌تواند به درک اهمیت موضوعی که انجمن سینمای جوانان ایران روی آن دست گذاشته، منجر شده و آن را روشن‌تر نماید.

۳-۴-۱. اهمیت مقوله اقتباس در جشنواره‌های فیلم کوتاه معتبر جهان

مرور فستیوال‌های شاخص بین‌المللی فیلم کوتاه با موضوع اقتباس نشان از این دارد که آن‌ها به عنوان یک پلتفرم مهم برای نمایش آثار خلاقانه و نوآورانه عمل می‌کنند. در واقع این جشنواره‌ها به فیلم‌سازان این امکان را می‌دهند تا آثار خود را در قالب اقتباس از داستان‌ها، رمان‌ها، یا دیگر متون ادبی به نمایش بگذارند. در ادامه، برخی از این جشنواره‌ها و ویژگی‌های آنها را ارائه می‌شود:

۱- جشنواره فیلم کوتاه کن (Cannes Short Film Festival)

- محل برگزاری: کن، فرانسه
- ویژگی‌ها: این جشنواره به نمایش فیلم‌های کوتاه و ابتکاری می‌پردازد و در بخشی از آن به آثار اقتباسی نیز توجه خاصی می‌شود. فیلم‌سازان می‌توانند آثار خود را بر اساس ادبیات، داستان‌های محلی یا متون کلاسیک به نمایش بگذارند.

۲- جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه ساندنس (Sundance Film Festival)

- محل برگزاری: یوتا، ایالات متحده
- ویژگی‌ها: جشنواره ساندنس به عنوان یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های فیلم مستقل، میزبان فیلم‌های کوتاه با موضوعات مختلف از جمله اقتباس‌های ادبی است.

۳- جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه ادمنتون (Edmonton International Film Festival)

- محل برگزاری: ادمنتون، کانادا
- ویژگی‌ها: این جشنواره به‌طور ویژه به فیلم‌های کوتاه توجه دارد و به اقتباس‌های ادبی و داستانی فرصت نمایش می‌دهد. برگزیدگان در جوایز مختلف جشنواره مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

۴- جشنواره فیلم کوتاه نیویورک (New York Short Film Festival)

- محل برگزاری: نیویورک، ایالات متحده
- ویژگی‌ها: این جشنواره به نمایش فیلم‌های کوتاه با موضوعات متنوع از جمله اقتباس‌ها می‌پردازد و فضایی برای تبادل نظر بین فیلم‌سازان و منتقدان سینما فراهم می‌کند.

۵- جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه کلن (Cologne International Short Film Festival)

- محل برگزاری: کلن، آلمان
- ویژگی‌ها: این جشنواره به آثار کوتاه از سرتاسر جهان توجه دارد و اقتباس‌ها نیز یکی از موضوعات اصلی آن به شمار می‌روند. جشنواره فرصتی برای نمایش و نقد فیلم‌های کوتاه فراهم می‌کند.

۶- جشنواره فیلم کوتاه برلین (Berlin Short Film Festival)

- محل برگزاری: برلین، آلمان
- ویژگی‌ها: این جشنواره به نمایش فیلم‌های کوتاه و نوآورانه می‌پردازد و به اقتباس‌ها نیز توجه دارد. این جشنواره به فیلم‌سازان جوان و مستقل فضایی برای ابراز خلاقیت می‌دهد.

۷- جشنواره فیلم کوتاه سیدنی (Sydney Short Film Festival)

- محل برگزاری: سیدنی، استرالیا
- ویژگی‌ها: این جشنواره به نمایش فیلم‌های کوتاه با موضوعات متنوع و به‌ویژه اقتباس‌ها توجه دارد. برگزیدگان در دسته‌های مختلف از جمله بهترین اقتباس ادبی تقدیر می‌شوند.

۸- جشنواره فیلم کوتاه زوریخ (Zurich Film Festival)

- محل برگزاری: زوریخ، سوئیس
- ویژگی‌ها: جشنواره زوریخ به نمایش فیلم‌های کوتاه با موضوعات مختلف از جمله اقتباس‌ها می‌پردازد و فضایی برای نقد و بررسی فیلم‌های جدید فراهم می‌کند.

این تنوع از اروپا تا استراليا و آمریکا نشان از دارد که مقوله اقتباس از نگاه جشنواره‌های معتبر دنیا واجد اهمیت فراوانی است. ویژگی‌های مشترک جشنواره‌ها را می‌توان در سه محور مشخص مورد توجه قرار داد. نخست در پشتیبانی از فیلم‌سازان جوان که در واقع این جشنواره‌ها به فیلم‌سازان نوپا و مستقل این امکان را می‌دهند تا آثار خود را به نمایش بگذارند و با منتقدان و سایر فیلم‌سازان تعامل داشته باشند. دوم تبادل فرهنگی، به این معنی که برگزاری این جشنواره‌ها به تبادل فرهنگی و ارائه آثار از کشورهای مختلف کمک

می‌کند و به تنوع دیدگاه‌ها و روایت‌ها در سینما می‌انجامد و در نهایت هدف غایی آن‌ها مبتنی است بر حمایت از آثار اقتباسی که بسیاری از این جشنواره‌ها به‌طور ویژه به آثار اقتباسی توجه دارند و فرصتی برای نمایش داستان‌های متنوع از ادبیات، شعر و دیگر متون فراهم می‌کنند. در مجموع می‌توان گفت چنین فستیوال‌های بین‌المللی فیلم کوتاه با موضوع اقتباس، فرصتی ویژه برای فیلم‌سازان و هنرمندان به‌شمار می‌آیند. این جشنواره‌ها به‌عنوان یک پلتفرم برای نمایش و تبادل ایده‌ها، خلاقیت و فرهنگ سینما عمل می‌کنند و می‌توانند به توسعه و گسترش اقتباس‌های ادبی در سینما کمک کنند.

در واقع اینطور می‌توان گفت که اقتباس در جشنواره‌های فیلم کوتاه بین‌المللی به دلیل تأثیرات متعددی که بر کیفیت روایت، خلاقیت و پذیرش مخاطب دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مقوله نه تنها به فیلم‌سازان کمک می‌کند تا از منابع ادبی غنی بهره ببرند، بلکه برای جشنواره‌ها و مخاطبان نیز ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند. اقتباس در فیلم کوتاه بین‌المللی از چند جهت بسیار مهم است: این امکان را فراهم می‌کند که فیلم‌سازان از منابع روایی غنی بهره‌مند شوند، خلاقیت خود را در بازسازی و تغییر داستان‌ها نشان دهند، مخاطبان بین‌المللی را جذب کنند و در نهایت، ارزش‌های فرهنگی و بین‌المللی را ترویج دهند. جشنواره‌های بین‌المللی اغلب به این آثار اهمیت ویژه‌ای می‌دهند، زیرا هم از نظر روایی و هم از نظر فرهنگی بسیار ارزشمند هستند. در ادامه به‌طور مفصل‌تر به هر یک از این جنبه‌ها پرداخته و با مثال‌هایی توضیح داده می‌شود که چرا و چگونه اقتباس در جشنواره‌های فیلم کوتاه بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای دارد.

۱- کیفیت روایی و ادبی

متون ادبی به دلیل ساختار روایی قوی، شخصیت‌های پیچیده و تم‌های عمیق از منابع اصلی برای اقتباس سینمایی هستند. اقتباس از آثار کلاسیک، نمایش‌نامه‌ها و حتی داستان‌های کوتاه به فیلم‌سازان کمک می‌کند که در قالب فیلم کوتاه، داستان‌هایی پرمحتوا و تأثیرگذار روایت کنند. به عنوان مثال فیلم کوتاه «The Tell Tale Heart» (اقتباس از داستانی به همین نام اثر ادگار آلن پو) بر اساس داستان معروف "قلب افشاگر" ساخته شده است. داستان اصلی دارای فضای مرموز و وحشت‌آور است که در قالب فیلم کوتاه، با حفظ لحن اصلی و افزودن جلوه‌های بصری نوآورانه، مخاطب را مجذوب خود می‌کند. این فیلم نمونه‌ای شاخص از اقتباس موفق است که کیفیت روایی اثر اصلی را به یک مدیوم جدید منتقل کرده و با خلاقیت تصویری به آن عمق بیشتری بخشیده است.

۲- خلاقیت و نوآوری در اقتباس

اقتباس به فیلم‌سازان این فرصت را می‌دهد که با ایجاد تغییرات خلاقانه در روایت‌های موجود، داستان‌ها را بازسازی کرده یا آنها را در قالب‌های مدرن‌تر ارائه دهند. این جنبه از اقتباس، مخصوصاً در فیلم‌های کوتاه، جایی است که فیلم‌سازان می‌توانند از دیدگاه‌های نوآورانه استفاده کنند و مرزهای سنتی روایت را گسترش دهند. به عنوان نمونه فیلم کوتاه «Wasp» به کارگردانی آندریا آرنولد اگرچه از یک منبع ادبی مشخص اقتباس نشده است، اما از روایت‌های ساده و روزمره الهام می‌گیرد و آنها را با رویکردی جدید و بی‌پرده به تصویر می‌کشد. چنین نوع اقتباس‌های خلاقانه‌ای، که داستان‌های عادی را به شیوه‌ای متفاوت بازگو می‌کنند، اغلب در جشنواره‌های بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرند.

۳- آشنایی و جذب مخاطب

وقتی فیلمی از یک اثر ادبی شناخته‌شده اقتباس می‌شود، مخاطبان جشنواره با داستان و تم‌های اصلی آشنایی دارند. این آشنایی می‌تواند به جذب مخاطبان بیشتر و ایجاد پیوند احساسی قوی‌تر با اثر کمک کند. همچنین، اقتباس از متونی که به مسائل جهانی و مشترک بین فرهنگ‌ها می‌پردازند، می‌تواند به فیلم کمک کند که در سطح بین‌المللی موفق‌تر باشد. به عنوان نمونه فیلم کوتاه «Room 8» برنده جایزه بفتا، یک اقتباس آزاد از داستانی کوتاه است که به سوالات فلسفی و وجودی می‌پردازد. به دلیل موضوعات جهانی مانند آزادی، سرنوشت و انتخاب، این فیلم توانست توجه گسترده‌ای را در سطح جهانی به خود جلب کند. اقتباس از چنین تم‌های آشنا برای مخاطبان بین‌المللی، به فیلم کمک می‌کند تا در جشنواره‌ها مورد استقبال قرار گیرد.

۴- تأثیر فرهنگی و ارتباطات بین‌المللی

اقتباس از آثار ادبی معروف یا داستان‌های بومی یک فرهنگ می‌تواند به عنوان یک پل فرهنگی عمل کند. فیلم‌هایی که از ادبیات محلی یا ملی یک کشور اقتباس می‌شوند، می‌توانند برای مخاطبان بین‌المللی فرصتی برای شناخت بهتر آن فرهنگ فراهم کنند. از این منظر، جشنواره‌های بین‌المللی نیز به چنین آثاری اهمیت می‌دهند زیرا این فیلم‌ها به نوعی معرف فرهنگ‌ها و تاریخ‌های مختلف هستند.

۵- حمایت از پروژه‌های اقتباسی

بسیاری از جشنواره‌ها و نهادهای مرتبط، مانند CNC در فرانسه، برنامه‌هایی دارند که از پروژه‌های اقتباسی حمایت مالی و فنی می‌کنند. این نهادها اغلب به دلیل ارزش فرهنگی و هنری اقتباس از آثار ادبی، بودجه‌ها

و امکاناتی برای فیلم‌سازان فراهم می‌کنند. همچنین، برخی جشنواره‌ها جوایز ویژه‌ای برای بهترین فیلم‌های اقتباسی در نظر می‌گیرند.

۶- کوتاه بودن زمان و ساختار اقتباسی

فیلم‌های کوتاه به دلیل محدودیت زمانی‌شان، اغلب به روایتی خلاصه، اما تأثیرگذار نیاز دارند. اقتباس از آثار کوتاه یا حتی بخش‌هایی از رمان‌ها به فیلم‌سازان اجازه می‌دهد تا با الهام از یک داستان بلند، بخش‌های کلیدی و محوری آن را به تصویر بکشند. اما نباید این تلخیص به گونه‌ای باشد که فهم معنا و روایت در مخاطب دچار اختلال گردد که به موجب آن انضمام روایت مبدا در مواجهه با فیلم ضروری به نظر رسد. به بیانی دیگر، درونی‌سازی و نمایه‌پردازی افراطی روایت‌ها، به عنوان مثال در حذف دیالوگ‌ها و کنش‌های کلامی، تجربه‌گرایی در عناصر دنیای دید و زدودن تمامی کارکردهایی که دلالت و معنایی آشنا برای مخاطب دارند، در این سیاق اقتباسی نتیجه جز فاصله‌گذاری میان مخاطب با روایت ندارد و او را مجاب می‌کند که برای درک و فهم انبار نمایه‌ها و ایجاز غیرضروری در کلام، رجوعی به روایت مبدا داشته باشد و شاید حتی هر توالی کنش را برای دفعات پیاپی مورد مشاهده قرار دهد که البته مورد آخر کمتر محقق شده و ایرادی عمده برای اثرگذاری روایت محسوب می‌شود. به عنوان نمونه فیلم کوتاه «The Lottery» بر اساس داستان کوتاهی از شرلی جکسون یکی از بهترین نمونه‌های اقتباس از داستان کوتاه است که به خوبی توانسته با حفظ ضرباهنگ داستان اصلی، مفاهیم عمیق آن را در قالب یک فیلم کوتاه به تصویر بکشد. این نوع فیلم‌ها به دلیل توانایی‌شان در ایجاد تأثیر زیاد در مدت زمان کوتاه، در جشنواره‌ها به شدت مورد استقبال قرار می‌گیرند. برای تحلیل دقیق‌تر و مرتبط با اهمیت اقتباس در جشنواره‌های فیلم کوتاه بین‌المللی، در اینجا به نمونه‌هایی از فیلم‌های کوتاه اقتباسی موفق که در جشنواره‌های معتبر برنده شده‌اند، پرداخته می‌شود. این نمونه‌ها نشان‌دهنده تأثیر و موفقیت فیلم‌هایی هستند که توانسته‌اند از منابع ادبی به‌خوبی استفاده کنند و جایگاه ویژه‌ای در جشنواره‌ها به دست آورند.

فیلم کوتاه «Stutterer» (2015)

- جشنواره‌ها و جوایز: برنده اسکار بهترین فیلم کوتاه در سال ۲۰۱۶
- منبع اقتباس: داستانی کوتاه و ساده که با پرداختی خلاقانه به مشکلات ارتباطی و اجتماعی یک جوان می‌پردازد. این فیلم موفق با استفاده از روایتی که به زندگی فردی مبتلا به لکنت زبان می‌پردازد، موضوعی ساده و در عین حال جهانی را به شیوه‌ای انسانی و حساس به تصویر می‌کشد. «Stutterer»

نشان می‌دهد که چگونه اقتباس از یک مفهوم یا داستان کوتاه می‌تواند در قالب فیلمی کوتاه بازآفرینی شود و جوایز بین‌المللی کسب کند. ساختار کوتاه و فشرده این فیلم بر قدرت روایی و جذابیت بصری آن تأکید می‌کند.

فیلم کوتاه «The Phone Call» (2013)

- جشنواره‌ها و جوایز: برنده اسکار بهترین فیلم کوتاه در سال ۲۰۱۵
- منبع اقتباس: داستانی درباره ارتباط تلفنی و اثرات روانی آن، با الهام از دیالوگ‌های شخصیت‌محور. این فیلم بر اساس یک روایت اقتباسی ساخته شده که در آن یک زن جوان در خط تلفن اضطراری مشغول به کار است و به مردی ناامید و افسرده کمک می‌کند. موفقیت این فیلم نشان‌دهنده قدرت اقتباس در تبدیل موقعیت‌های ساده روزمره به داستان‌هایی تأثیرگذار است. در این فیلم، فضای احساسی قوی از طریق اقتباس از یک ایده ساده منتقل شده است.

فیلم کوتاه «Six Shooter» (2004)

- جشنواره‌ها و جوایز: برنده اسکار بهترین فیلم کوتاه در سال ۲۰۰۶
- منبع اقتباس: داستانی در سبک طنز سیاه با الهام از دیالوگ‌های داستانی. فیلم «Six Shooter» که به کارگردانی مارتین مک‌دوننا ساخته شده است، از دیالوگ‌های داستانی در سبک طنز سیاه استفاده می‌کند و به مشکلاتی که شخصیت‌های مختلف با آن‌ها مواجه‌اند، می‌پردازد. این فیلم نشان‌دهنده موفقیت اقتباس داستان‌های پیچیده و شخصیت‌محور در قالب فیلم‌های کوتاه است و چگونگی استفاده از منابع ادبی برای ایجاد تأثیر عمیق در مدت زمان کوتاه را نشان می‌دهد.

فیلم کوتاه «The Red Balloon» (1956)

- جشنواره‌ها و جوایز: برنده نخل طلای جشنواره کن و اسکار بهترین فیلم کوتاه.
- منبع اقتباس: این فیلم از داستان کوتاهی درباره پسری که در خیابان‌های پاریس با یک بادکنک قرمز همراه است، اقتباس شده است. «The Red Balloon» نمونه‌ای کلاسیک از یک فیلم کوتاه موفق اقتباسی است. این فیلم از داستانی ساده و کودکانه اقتباس شده و به شیوه‌ای شاعرانه و نوستالژیک به موضوع دوستی بین کودک و بادکنک پرداخته است. این فیلم توانست به دلیل استفاده از تصویرسازی و پرداخت اقتباسی خود، جوایز متعددی را در جشنواره‌های بین‌المللی از جمله جشنواره کن کسب کند.

فیلم کوتاه «Wasp» (2003)

- جشنواره‌ها و جوایز: برنده اسکار بهترین فیلم کوتاه.
- منبع اقتباس: بر اساس تجربه‌ها و مشاهدات روزمره و اجتماعی، این فیلم نوعی اقتباس واقع‌گرایانه از زندگی روزمره افراد محروم است. «Wasp» به کارگردانی آندریا آرنولد، با وجود این که از یک داستان ادبی خاص اقتباس نشده، از تم‌های اجتماعی و روزمره الهام گرفته است. این فیلم توانسته است با پرداخت خلاقانه و نمایش واقع‌گرایانه فقر و مشکلات اجتماعی، در جشنواره‌ها موفق شود و نمونه‌ای از اقتباس خلاقانه از زندگی عادی و موضوعات اجتماعی است.

فیلم کوتاه «The Present» (2014)

- جشنواره‌ها و جوایز: نامزد اسکار بهترین فیلم کوتاه.
- منبع اقتباس: اقتباسی آزاد از یک داستان کمیک «The Present» داستانی ساده و تأثیرگذار درباره دوستی یک پسر جوان و یک سگ معلول است. این فیلم، با استفاده از اقتباس از یک داستان کمیک، توانسته به روشی بسیار احساسی و لطیف مفاهیم دوستی و پذیرش نقص‌های دیگران را به تصویر بکشد. این فیلم در جشنواره‌های بسیاری مورد استقبال قرار گرفت و اقتباس از منابع تصویری همچون کمیک‌ها را به خوبی به نمایش گذاشت.

به طور کلی این فیلم‌های کوتاه موفق نشان می‌دهند که اقتباس در جشنواره‌های فیلم کوتاه بین‌المللی چگونه می‌تواند به تولید آثار قدرتمند، با کیفیت روایی و خلاقیت بالا منجر شود. داستان‌هایی که از متون ادبی، داستان‌های کوتاه یا حتی ایده‌های اجتماعی و روزمره الهام گرفته‌اند، به خوبی توانسته‌اند در قالب فیلم‌های کوتاه موفق عمل کنند و جوایز بین‌المللی را کسب کنند. به تعبیری می‌توان این طور نتیجه گرفت که جشنواره‌های بین‌المللی به این دلیل به اقتباس اهمیت می‌دهند که این فیلم‌ها غالباً ترکیبی از یک روایت مستحکم، شخصیت‌های چندلایه و پرداخت هنری عالی را به نمایش می‌گذارند که برای مدت زمان محدود فیلم کوتاه کاملاً مناسب است. همچنین، اقتباس باعث می‌شود فیلم‌سازان به منابع روایی تثبیت‌شده دسترسی پیدا کنند و مخاطبان از قبل با داستان‌های آن‌ها آشنا باشند که این امر به جذب توجه بیشتر کمک می‌کند.

۳-۴-۲. مطالعه تنوع ژانری فیلم‌های برگزیده جشنواره‌های فیلم کوتاه بین‌المللی

در این بخش^۱ به منظور ارائه تصویری روشن‌تر از فیلم‌های برگزیده جشنواره‌های معتبر بین‌المللی (سطح A)، آثار برتر جشنواره‌های اسکار، اوبرهاوزن، برلین، بوسان، پالم اسپرینگز، تامپره، تریپیکا، تسالونیک، تورنتو، ساندنس، شانگهای، کراکوف، کلرمون فران، کن، لندن، لوکارنو، مسکو، مونترال، ورشو و ونیز در حدفاصل ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ با محوریت موضوعی ژانر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. اما پیش از ارائه بحث، در نظر گرفتن نکاتی در یافته‌های این مطالعه واجد اهمیت است؛ نخست: گروه جشنواره‌های ذیل عنوان «Méliès International Festivals Federation (MIFF)» که به طور مشخص به حمایت از فیلم‌های مختلف در ژانرهای نظیر فانتزی، علمی تخیلی، وحشت می‌پردازند یا جشنواره‌هایی که به طور اختصاصی به فیلم‌های تجربی، مستند یا انیمیشن می‌پردازند، از چرخه این بررسی خارج شده‌اند؛ دوم: برخی از جشنواره‌های معتبر نظیر تورنتو، برلین، کراکوف، ونیز و ... بر مبنای سیاست اجرایی خود، جوایزه جداگانه‌ای را به فیلم‌های کوتاه در ژانرهای مختلف اختصاص می‌دهند، اما این مطالعه به منظور رسیدن به نتیجه دقیق‌تر، صرفاً به گردآوری ژانر بهترین فیلم کوتاه (جایزه بزرگ) این جشنواره‌ها می‌پردازد؛ سوم: با توجه به ساختار معنایی این فیلم‌ها، و اینکه به جهت ساختار نحوی فیلم‌ها گاه از تلفیقی از ژانرها شکل یافته‌اند، ژانر غالب و برجسته (در مقایسه دو سطح معنایی و ساختار نحوی) در بررسی هر اثر مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت گفتنی است منبع مورد استفاده جهت بررسی و دستیابی به اطلاعات فوق، وبسایت جشنواره‌ها، IMDB و در ادامه تحلیل خود فیلم‌ها خواهد بود.

- الف: فیلم‌های ذیل ژانر درام و ملودرام از اقبال بیشتری نسبت به دیگر ژانرها (به صورت تک به تک) برای کسب جوایز جشنواره‌ها برخوردارند و از ۱۰۰ فیلم برگزیده در جشنواره‌ها ۴۴ مورد در این ژانرها ساخته شده‌اند. (نمودار الف)
- ب: برخلاف تصور اشتباه رایج میان سینماگران فیلم کوتاه، این جشنواره‌ها صرفاً محدود به ستایش فیلم‌های درام و ملودرام‌های اجتماعی نبوده، بلکه تنوعی از ژانرهای مختلف، قریب به ۱۲ ژانر فیلم‌های کوتاه برگزیده این جشنواره‌ها را تشکیل می‌دهند. صرف نظر از این که چندان که اشاره شد برخی از این جشنواره‌ها خود بخش‌های مجزایی برای بررسی آثار دیگر ژانرها نظیر علمی تخیلی، وحشت، فانتزی و حتی اکشن دارند (نمودار ب)

^۱ بخش حاضر چکیده‌ای از پژوهشی است که نگارنده در چهارمین دوره همایش مطالعات فیلم کوتاه با عنوان «مطالعه تطبیقی تنوع ژانری در فیلم‌های کوتاه سال‌های اخیر جهان و تولیدات مورد حمایت انجمن سینمای جوانان ایران به مثابه حامی راهبردی فیلم کوتاه در ایران» به نگرش درآورده و جایزه اول این همایش را کسب نمود.

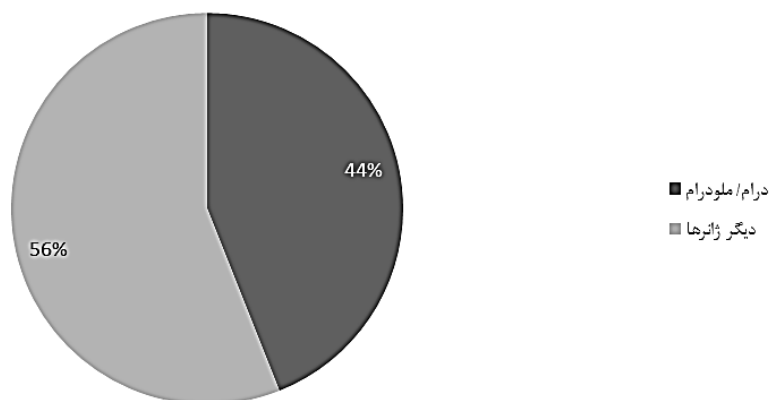
نمودار الف- تنوع ژانری فیلم‌های برگزیده جشنواره‌های بین‌المللی ۲۰۱۷-۲۰۲۲

نمودار ب- تنوع ژانری فیلم‌های برگزیده جشنواره‌های بین‌المللی ۲۰۱۷-۲۰۲۲

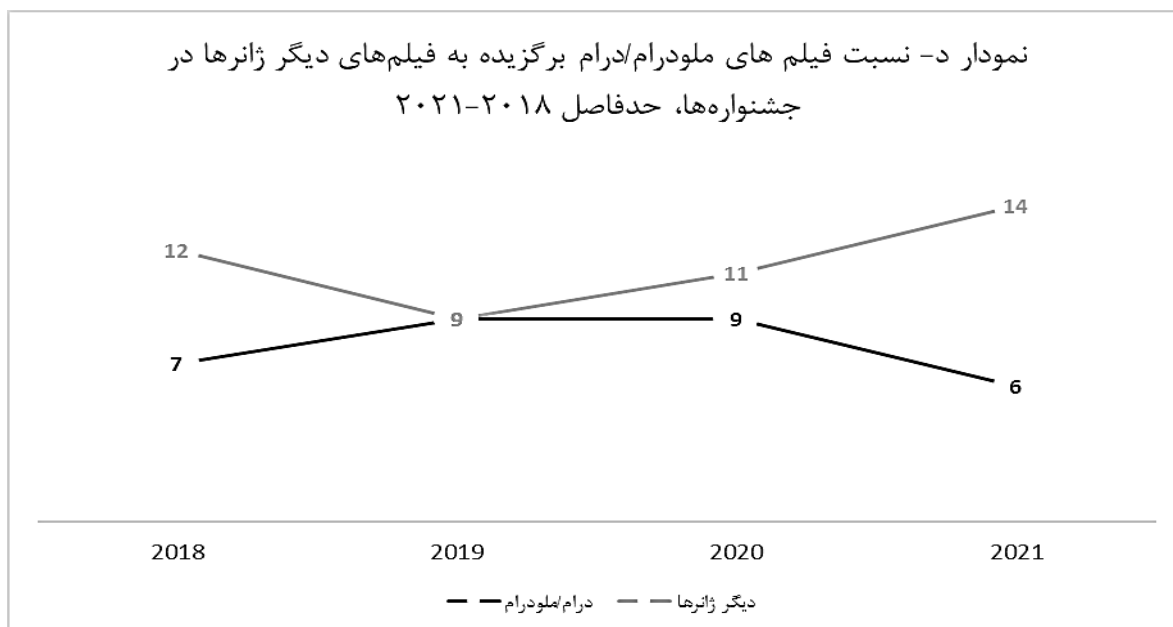
نمودار ج- نسبت فیلم‌های درام/ملودرام به دیگر ژانرهای برگزیده در جشنواره‌های بین‌المللی ۲۰۱۷-۲۰۲۲

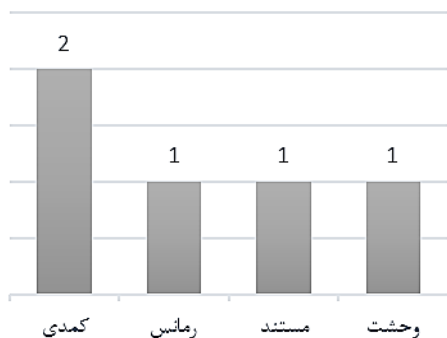
ج: همچنین شواهد این پژوهش نشان می‌دهند که نسبت فیلم‌های درام/ملودرام برگزیده در این جشنواره‌ها به سایر ژانرهای از درصد کمتری برخوردار بوده و این نسبت به شکل ۴۴ درصد به ۵۶ درصد برای فیلم‌های دیگر ژانرها بوده است. (نمودار ج)

د: در بررسی روند فیلم‌های برگزیده در جشنواره‌های مورد مطالعه، در بازه زمانی کوتاه‌تر ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ اطلاعات حاصل از ارزیابی ژانری فیلم‌های کوتاه برتر، نتایج معناداری به همراه داشت. به این ترتیب که همواره توجه ویژه‌ای به تنوع ژانرها در جشنواره‌ها صورت پذیرفته و تعداد فیلم‌های ژانرهای درام/ملودرام برگزیده هرگز از تعداد فیلم‌های دیگر ژانرها بیشتر نبوده و این گرایش در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اختلاف بیشتری نیز می‌یابد. (نمودار د)

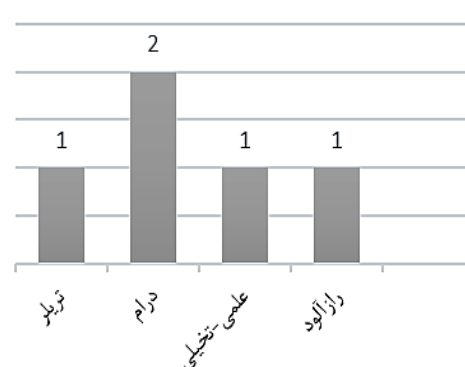
ه: همچنین از یافته‌های حاصل این پژوهش چنین استنتاج می‌شود که گویی جشنواره‌های برگزار شده در کشورهای نظیر آمریکا، انگلستان، آسیای شرقی مثل کره و چین گرایش ویژه‌ای به توجه به تنوع ژانری در سبد محتوایی فیلم کوتاه خود دارند که این می‌تواند ارتباط معناداری با صنعت سینمای این کشورها و توجه به میزان مخاطب و مباحث اقتصادی در تولیدات آنها داشته باشد. در مقابل کشورهای نظیر فرانسه و آلمان با جشنواره‌های فیلم کوتاه معتبری مانند کن، کلرمون فران، برلین و اوبره‌اوزن، گرچه به طریقی تنوع ژانری آثار را مدنظر قرار می‌دهند اما اطلاعات حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که بنا به اولویت سینمای هنری و موضوعات خاص در سینمای این کشورها، توجه ویژه‌تری به درام/ملودرام‌ها و مضامین ذیل آنها دارند. در ادامه نمونه نمودارهایی متشکل از ژانر فیلم‌های کوتاه برگزیده در ۶ جشنواره (اسکار، لندن، کن، برلین، لوکارنو و شانگهای) در ۵ سال اخیر آورده شده است. (نمودار ه-۱ تا ه-۶)

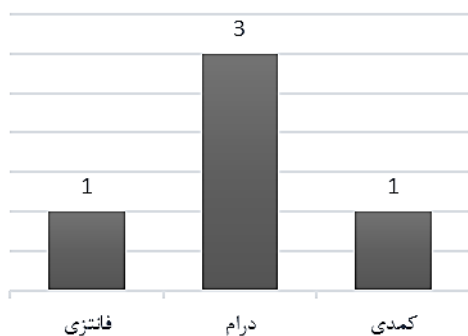
نمودار (۵-۲) فیلم‌های برگزیده
لندن در ۵ سال اخیر

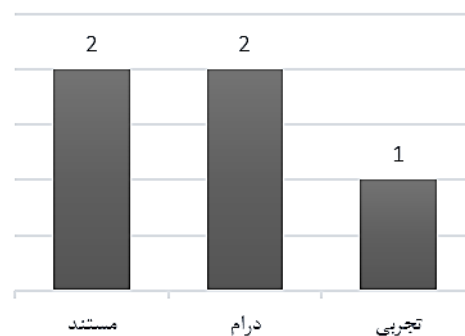
نمودار (۵-۱) فیلم‌های برگزیده
اسکار در ۵ سال اخیر

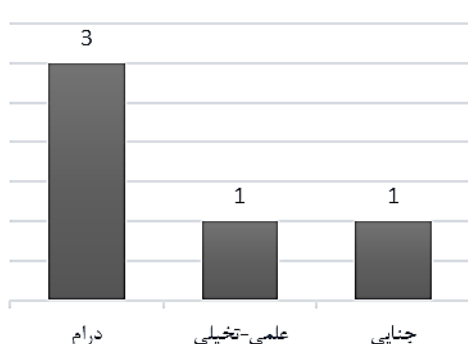
نمودار (۴-۵) فیلم‌های برگزیده کن
در ۵ سال اخیر

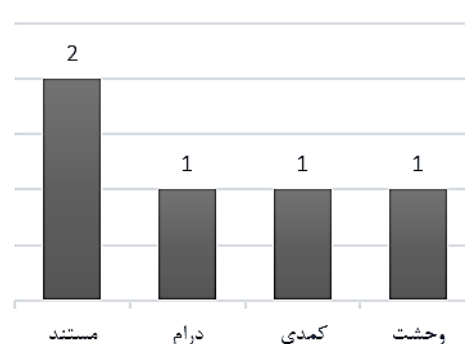
نمودار (۳-۵) فیلم‌های برگزیده
برلین در ۵ سال اخیر

نمودار (۵-۶) فیلم‌های برگزیده
شانگهای در ۵ سال اخیر

نمودار (۵-۵) فیلم‌های برگزیده
لوکارنو در ۵ سال اخیر

یافته‌های این بررسی گویای این واقعیت هستند، به طور کلی بر پایه نتایج حاصل از بررسی ۱۰۰ فیلم کوتاه برگزیده در جشنواره‌های معتبر بین‌المللی در حدها سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، گرچه فیلم‌های ذیل ژانر درام و ملودرام از اقبال بیشتری نسبت به دیگر ژانرها (به صورت تک به تک) برای کسب جوایز جشنواره‌ها برخوردارند اما برخلاف تصور اشتباه رایج، این جشنواره‌ها صرفاً محدود به ستایش فیلم‌های درام و ملودرام‌های اجتماعی نبوده، بلکه تنوعی از ژانرهای مختلف، قریب به ۱۲ ژانر، فیلم‌های کوتاه برگزیده این جشنواره‌ها را تشکیل می‌دهند؛ و نسبت فیلم‌های برگزیده در دیگر ژانرها نسبت به فیلم‌های درام و ملودرام تفاوت محسوسی را در حدها سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ در میان نمونه‌های مطالعاتی نشان می‌دهد. علاوه بر این که برخی از این جشنواره‌ها خود بخش‌های مجزایی برای دیگر ژانرها اختصاص داده‌اند.

فصل چهارم: تحلیل فعالیت‌های انجمن سینمای جوانان ایران در زمینه توسعه اقتباس و تنوع ژانر

در این فصل، پس از بحث در خصوص راهبرد جدید انجمن سینمای جوانان ایران در خصوص تقویت سینمای بومی از مسیر تنوع بخشی و تکثیر ژانرها در فیلم کوتاه و حمایت از آثار اقتباسی و با مرور سیاستها و تجربیات بین المللی، به تحلیل فعالیت های مختلف آموزشی، پژوهشی و تولیدی انجمن در راستای تحقق اهداف و چشم اندازهای تبیین شده پرداخته می شود. مراد آن است که نشان داده شود که فراتر از تدوین برنامه، انجمن چه اقدام عملیاتی در راستای تحقق هدف خود به انجام رسانیده است.

۴- ۱. خلاصه گزارش عملکرد انجمن (از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)

گرچه باید اذعان داشت که مدیریت جدید انجمن راهبردهای خود را از دی ماه ارائه و منتشر کرده است، اما پژوهش حاضر در نظر دارد به مطالعه اقدامات صورت گرفته در این مؤسسه از زمان استقرار در نیمه دوم ۱۴۰۰ تا نیمه اول سال ۱۴۰۳ بپردازد. دوره ای که باید اذعان داشت فرصت بسیار کمی برای تحقق اهداف است اما شواهد تحقق نشان خواهد داد که چگونه اتخاذ سیاست های مستدل انجمن توانسته منجر به جوانه زدن برخی گرایش ها و رخدادهای تازه در سینمای کوتاه و بلند سینمای ایران گردد که در ادامه به بررسی آنها پرداخته می شود.

بر این مبنا در آنچه در ادامه آورده خواهد شد، ابتدا مروری کلی بر فعالیت ها انجمن صورت گرفته، در ادامه دو رخداد اصلی جشنواره فیلم کوتاه تهران و همایش مطالعات فیلم کوتاه به عنوان تجلی و بستر بیانی فعالیت های انجمن مورد توجه قرار خواهد گرفت.

خلاصه گزارش عملکرد انجمن سینمای جوانان ایران (۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰)

ردیف	عنوان فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی	هدف کمی محقق شده
۱	حمایت از تحقیق، نگارش و تقویت متن فیلم کوتاه	عنوان فیلم نامه	۵۰	۱۱
۲	حمایت از تولید فیلم کوتاه (داستانی، مستند، انیمیشن)	عنوان فیلم	۷۰۰	۲۴۰
۳	حمایت از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و برگزاری همزمان در استانها	جشنواره	۱	۱
۴	حمایت از برگزاری هفته فیلم و عکس استانها	رویداد	۵۸	۳۷
۵	حمایت از برگزاری دوره های آموزش فیلم سازی از طریق دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران	نفر دوره	۳۵۰۰	۸,۱۸۶
۶	حمایت از اکران فیلم در مناطق غیر برخوردار به صورت سینماسیار	سانس / شهر	۲۵	۶۳
۷	حمایت از عرضه فیلم کوتاه در سینما تک و پاتوق استانها	استان	۳۲	۴
۸	کمک به تألیف و ترجمه کتب و مقالات تخصصی فیلم کوتاه	عنوان	۱۵	۹
۹	کمک به شعب انجمن سینمای جوان در کشور	دفتر	۵۸	۱۷
۱۰	حمایت از تولید فیلم کوتاه برای عرضه در فضای مجازی (داستانی، مستند، انیمیشن)	عنوان فیلم	۴۰	۲۲

خلاصه گزارش عملکرد انجمن سینمای جوانان ایران (۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱)

ردیف	عنوان فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی	هدف کمی محقق شده
۱	حمایت از تحقیق، نگارش و تقویت متن فیلم کوتاه	عنوان فیلم نامه	۵۰	۰
۲	حمایت از تولید فیلم کوتاه (داستانی، مستند، انیمیشن)	عنوان فیلم	۴۰۰	۳۱۸
۳	حمایت از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و برگزاری همزمان در استانها	جشنواره	۱	۱
۴	حمایت از برگزاری جشنواره های منطقه ای فیلم کوتاه	جشنواره	۳	۲
۵	حمایت از برگزاری هفته فیلم و عکس استانها	رویداد	۳۱	۳۴
۶	حمایت از برگزاری دوره های آموزش فیلم سازی از طریق دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران	دوره	۵۰۰	۶۲۶
۷	حمایت از اکران فیلم در مناطق غیر برخوردار به صورت سینماسیار	استان	۲۵	۲۸
۸	حمایت از عرضه فیلم کوتاه در سینما تک و پاتوق استانها	استان	۳۱	۲۲
۹	کمک به تألیف و ترجمه کتب و مقالات تخصصی فیلم کوتاه	عنوان	۱۰	۱۴
۱۰	کمک به شعب انجمن سینمای جوان در کشور	دفتر	۵۸	۳۰
۱۱	حمایت از نظارت بر فرآیند تولید فیلم کوتاه از طریق پیچینگ در سراسر کشور	استان	۲۵	۲۰

خلاصه گزارش عملکرد انجمن سینمای جوانان ایران (۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲)

ردیف	عنوان فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی	هدف کمی محقق شده
۱	حمایت از تحقیق، نگارش و تقویت متن فیلم کوتاه	عنوان فیلم نامه	۳۴	۲۱
۲	حمایت از تولید فیلم کوتاه (داستانی، مستند، انیمیشن)	عنوان فیلم	۴۴۵	۳۳۳
۳	حمایت از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و برگزاری همزمان در استانها	جشنواره	۱	۱
۴	حمایت از برگزاری جشنواره های منطقه ای فیلم کوتاه	جشنواره	۴	۴
۵	حمایت از برگزاری هفته فیلم و عکس استانها	رویداد	۳۱	۴۲
۶	حمایت از جشنواره فیلم نماز و نیایش	جشنواره	۱	۱
۷	حمایت از جشنواره هوا (گوهرشاد)	جشنواره	۱	۱
۸	حمایت از تولید فیلم های مرتبط با خانواده، ازدواج و فرزند آوری	عنوان فیلم	۵	۴۲
۹	حمایت از برگزاری دوره های آموزش فیلم سازی از طریق دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران	دوره	۶۰۰	۱۰۳۵
۱۰	حمایت از اکران فیلم در مناطق غیربرخوردار به صورت سینماسیار	استان	۲۵	۳۱
۱۱	حمایت از عرضه فیلم کوتاه در سینما تک و پاتوق فیلم استانها	استان	۳۱	۳۱
۱۲	کمک به تألیف و ترجمه کتب و مقالات تخصصی فیلم کوتاه	مقاله	۱۰	۹
۱۳	کمک به شعب انجمن سینمای جوان در کشور	دفتر	۵۸	۲۱
۱۴	حمایت از نظارت بر فرآیند تولید فیلم کوتاه از طریق پیچینگ در سراسر کشور	دفتر	۵۸	۴۲

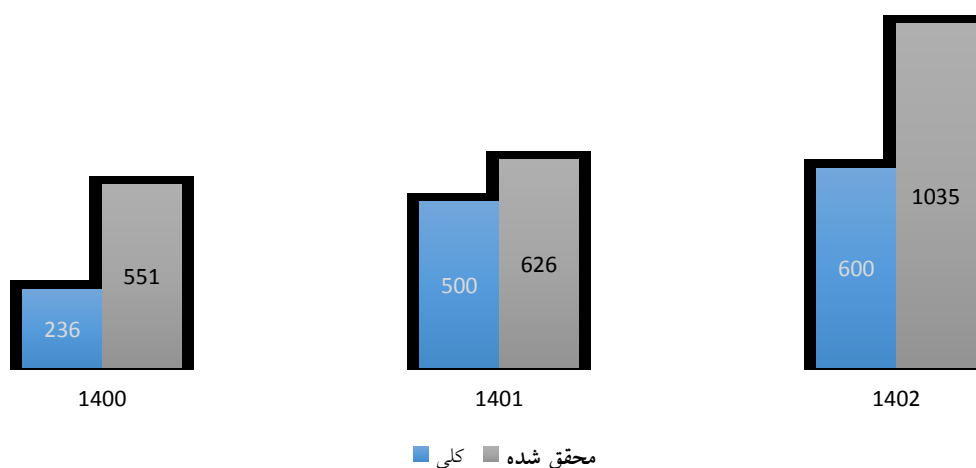
خلاصه گزارش عملکرد انجمن سینمای جوانان ایران (۴ ماهه سال ۱۴۰۳)

ردیف	عنوان فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی	هدف کمی محقق شده	توضیحات
۱	حمایت از تولید فیلم کوتاه (داستانی، مستند، انیمیشن)	عنوان فیلم	۱۲۰	۵۴	پیوست ۱
۲	حمایت و کمک به تولید فیلم اولی (باشگاه فیلم اولی ها)	عنوان فیلم	۱۴۰	۲۰	پیوست ۲
۳	حمایت از برگزاری جشنواره های منطقه ای فیلم کوتاه	جشنواره	۳	۱	پیوست ۳
۴	حمایت از برگزاری هفته فیلم و عکس استانها و برگزاری رویدادهای عکس ایران	رویداد	۳۱	۶	پیوست ۴
۵	حمایت از تولید فیلم های مرتبط با خانواده، ازدواج و فرزند آوری	عنوان فیلم	۸۰	۷	پیوست ۵
۶	حمایت از برگزاری دوره های آموزش فیلم سازی از طریق دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران	دوره	۷۰۰	۲۲۵	پیوست ۶
۷	حمایت از عرضه فیلم کوتاه در سینما تک و پاتوق فیلم استانها	استان	۳۱	۳۱	پیوست ۷
۸	کمک به تألیف و ترجمه کتب و مقالات تخصصی فیلم کوتاه	مقاله	۱۸	۱	پیوست ۸
۹	کمک به شعب انجمن سینمای جوان در کشور	دفتر	۵۸	۷	پیوست ۹
۱۰	حمایت از نظارت بر فرآیند تولید فیلم کوتاه از طریق پیچینگ در سراسر کشور	دفتر	۵۸	۲۱	پیوست ۱۰
۱۱	حمایت از تولید فیلم های نیمه حرفه ای ویژه کودک و نوجوان	عنوان فیلم	۳۰	۶	پیوست ۱۱

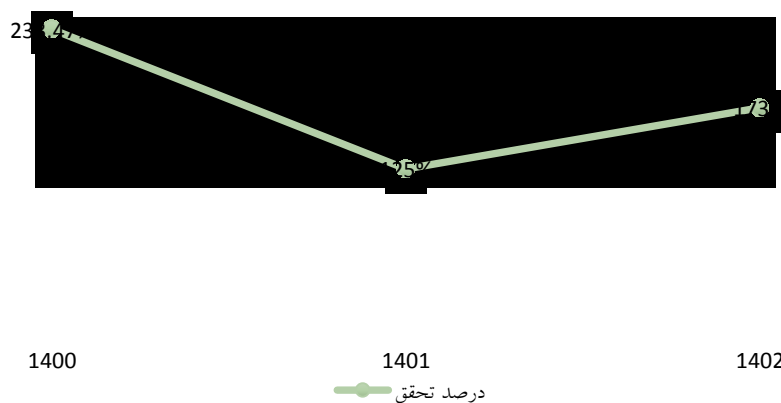
۴-۱-۱. آموزش

برپایه جداولی که در بخش قبل اشاره شد، خلاصه نمودار عملکرد انجمن در برگزاری کارگاه‌ها، و دوره‌های آموزشی را می‌توان در دو نمودار زیر مشاهده کرد. شواهد تحقیق نشان می‌دهد که انجمن هر سال هدف برگزاری فعالیت‌های آموزشی خود را ارتقاء داده و توانسته افقی افزون‌تر از آن را بر مبنای کلیدواژگان اصلی تحقیق محقق سازد. و نمودارها نشان می‌دهند که دست‌کم بالای ۱۲۰ درصد از برنامه‌های آموزشی در این مؤسسه محقق شده است. گفتنی است که گرچه سال ۱۴۰۰ میزان تحقق برنامه‌های آموزشی عدد بالاتری بر مبنای درصد را نشان می‌دهد اما نکته اینجاست که در این سال مدیران پیشین افق پایین‌تری را برای برنامه‌های آموزشی در نظر گرفته بودند که روند معنادار رشد تعداد کارگاه‌ها خود مبین پیشرفت کمی حقیقی در این حوزه است.

برگزاری دوره‌های آموزشی

برگزاری دوره‌های آموزشی

هرچند از آنجا که مطالعه حاضر محدود به سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ است از آنجا که از معناداری جدول می‌کاهد، باید گفت که انجمن در سال جدید ۷۰۰ دوره آموزشی را پیش‌بینی کرده که تا پایان فصل سوم، ۲۲۵ مورد از آن محقق شده و به استقراء می‌توان گفت که تا پایان سال امکان ۴ رقمی شدن آن و گذر از برنامه پیش‌بینی شده وجود دارد.

۴- ۱- ۲. پژوهش

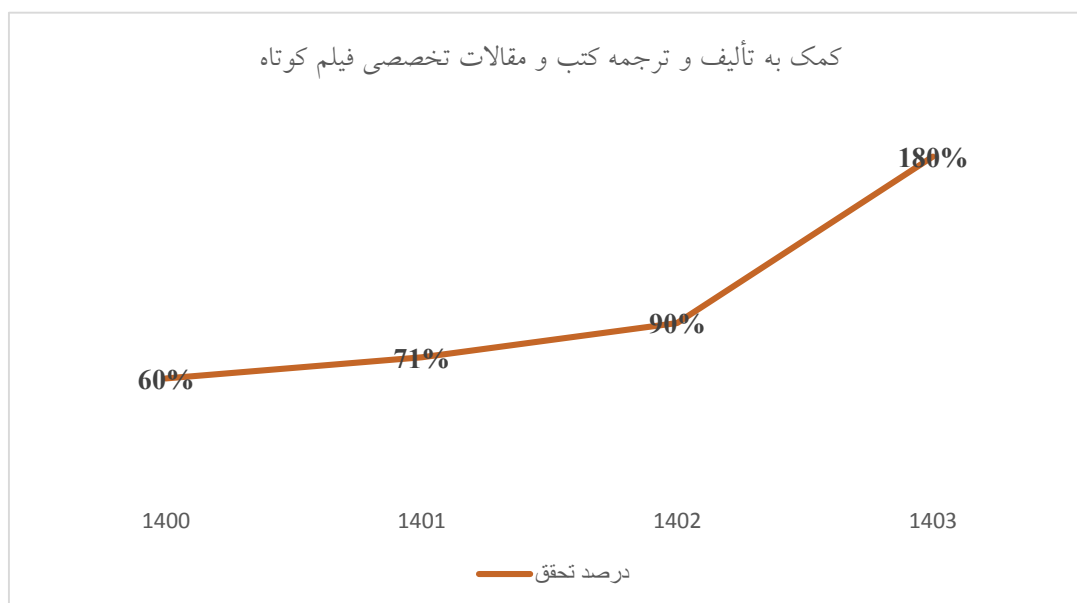
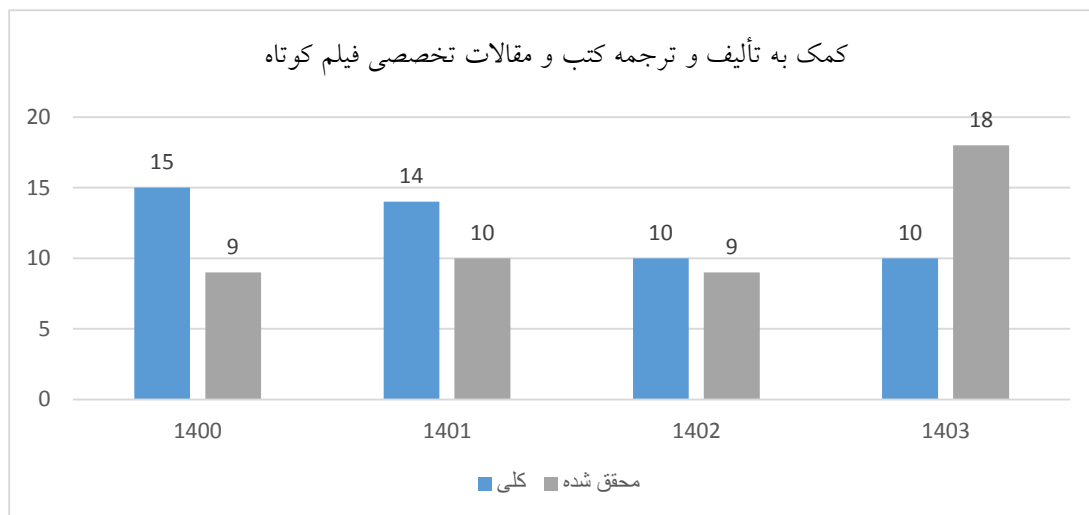
فعالیت واحد پژوهش انجمن سینمای جوانان ایران را در بخش‌های مختلفی می‌توان مد نظر قرار داد. بخش اصلی و هسته اصلی آن، به ترجمه و تألیف کتب مرتبط با فیلم کوتاه باز می‌گردد که عموماً رونمایی آن‌ها هر ساله در جشنواره فیلم کوتاه تهران صورت می‌پذیرد. علاوه بر این، این واحد دست به اقدام اجرایی دیگری زده و در راستای توسعه امر اقتباس در فیلم کوتاه با همراهی و هم‌افزایی «خانه کتاب و ادبیات ایران» بخشی را به عنوان جایزه سینما-کتاب در جشنواره فیلم کوتاه گنجانده که در ادامه حمایت انجمن از جایزه فیلم اقتباسی در سال‌های گذشته، از جشنواره چهلم این فیلم‌ها به‌طور ویژه جایگاهی متمایز و مجزا در جشنواره یافته و علاوه بر اکران واجد حمایت ویژه‌ای گردند. به این موارد در تحلیل جشنواره فیلم کوتاه تهران در ادامه با جزئیات بیشتری پرداخته می‌شود.

شایان ذکر است که این واحد علاوه بر این سالانه در یک رخداد بین‌المللی دیگر، «نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران»، نیز حضور یافته و ضمن ارائه آثار تولیدی انجمن در حوزه نشر، با محوریت فیلم کوتاه و عموماً با تأکید بر مقولات ژانر و اقتباس، تجربیات فیلم کوتاه اقتباسی شاخص ایرانی را اکران نموده و در حضور تماشاگران به پیوند ناگسستی و واجد اهمیت سینما و کتاب (مشخصاً ادبیات) تأکید ویژه‌ای می‌کند.

همایش مطالعات فیلم کوتاه، در قالب نگارش مقالات پژوهشی، نیز دیگر اقدامی است که انجمن سالانه ذیل فعالیت‌های پژوهشی خود به انجام می‌رساند که در سه سال اخیر این همایش به‌شکلی هدفمند تأکید ویژه‌ای بر مقوله ژانر، بومی‌سازی ژانر و ژانرهای آمیخته در فیلم کوتاه داشته است. به این همایش در ادامه به تفصیل پرداخته می‌شود.

به‌هررو بر مبنای آنچه شواهد تحقیق، مبتنی بر نمودارهایی که در ادامه آورده شده نشان می‌دهد، دست‌کم در حوزه چاپ و نشر کتاب، انجمن برنامه مدونی را پیش گرفته تا حدی که علاوه بر تولید محتوای کاربردی در حوزه تخصصی خود توانسته در سال ۱۴۰۳ از برنامه پیش‌بینی شده‌اش در ابتدای سال گامی فراتر بگذارد.

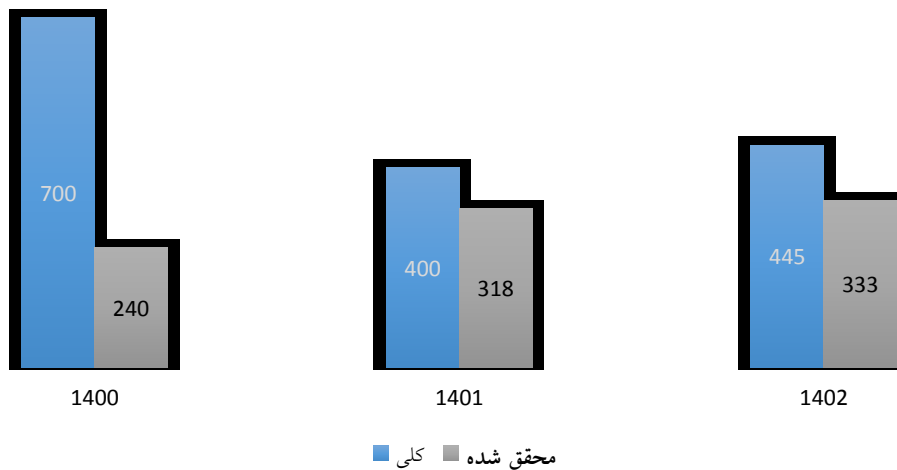
گفتنی است برخلاف دیگر بخش‌ها، داده‌های این بخش به این دلیل در هنگام نگارش پژوهش قابل احصاء است که بر پایه قراردادهای منعقدہ با مؤلفین می‌توان افق جاری سال ۱۴۰۳ را بر پایه شواهد نیمه نخست آن پیش‌بینی ملموس و دقیقی کرد.

۴-۱-۳. حمایت از تولید فیلم کوتاه (داستانی، مستند، انیمیشن)

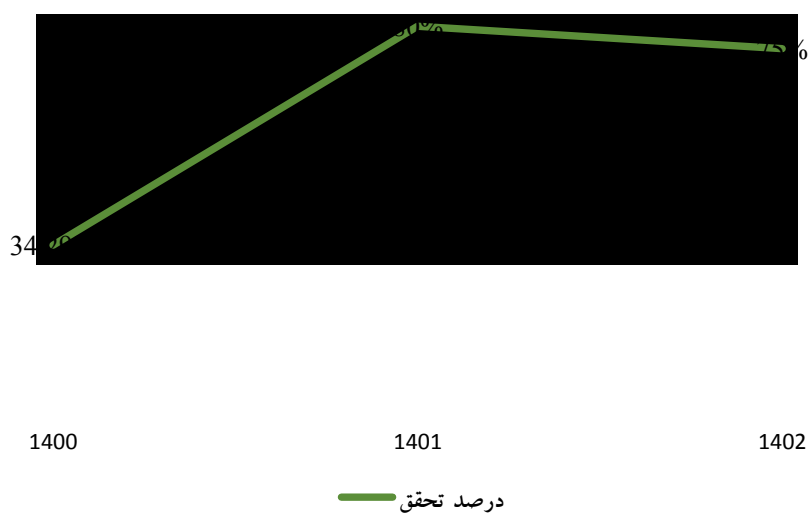
در میان تمام فعالیت‌های انجمن به تأکید می‌توان گفت که یکی از پررنگ‌ترین و اثرگذارترین بخش‌ها حمایت و پشتیبانی از تولید فیلم‌های کوتاه محسوب می‌شود. مطابق یافته‌های تحقیق، چندان که در نمودارهای زیر اگرچه در سه سال اخیر روند حمایت از تولید سیر صعودی داشته اما متأسفانه نتوانسته به هدف کلی تعیین شده در هر سال دست یابد..

حمایت از تولید فیلم کوتاه

شایان ذکر است در سال ۱۴۰۳، بر مبنای بازه زمانی انجام پژوهش و نظر به این که نمی‌توان تعداد آثار تولیدی را دقیقاً مشخص کرده، داده‌های مرتبط با آن از نمودار خارج شده است که داده‌ها حکایت از این دارند که از مجموع برآورده ۱۲۰ اثر تولیدی تا زمان نگارش پژوهش ۵۴ اثر روند تولید خود را پی گرفته‌اند که معادل ۴۵ درصد برنامه و هدف پیش‌بینی شده است.

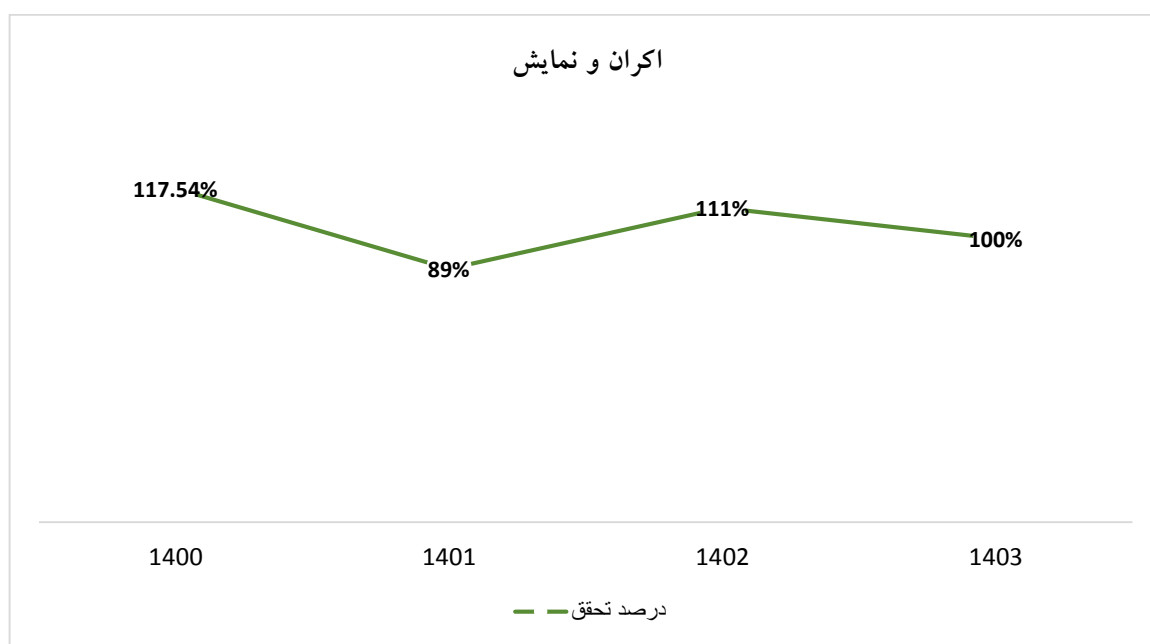
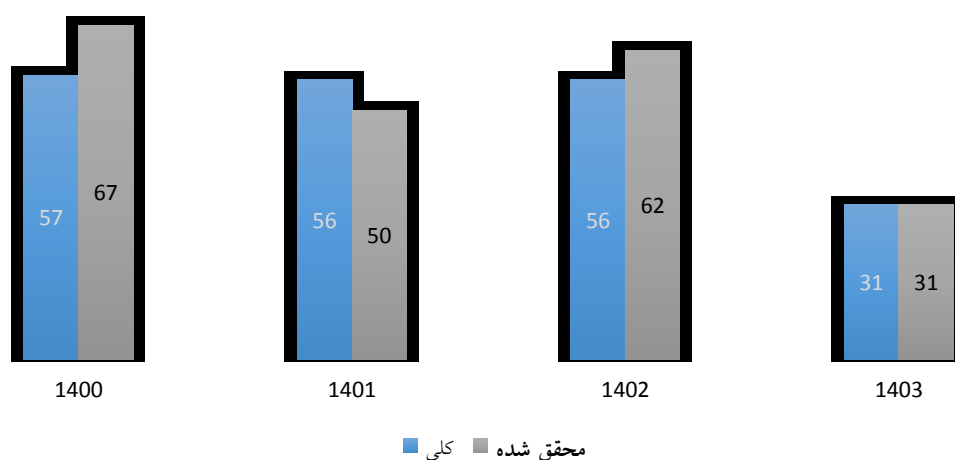
حمایت از تولید فیلم کوتاه

۴-۱-۴. اکران و نمایش

در فصل دوم به این نکته اشاره شد که ترویج فرهنگ اقتباس و ژانر یکی از اهداف کلیدی در راهبرد کلان انجمن سینمای جوان و فراتر از آن سازمان سینمایی به حساب می‌آید. در این راستا نیز انجمن در تمام اقدامات مورد اشاره پیشین، معطوف به پرورش فیلم‌ساز، ارتقاء سطح دانایی و مهارت تخصصی وی بود. نکته حائز اهمیت اینجاست که انجمن در مرحله بعد از مسأله مخاطب، ذائقه‌سازی و بازخورد گیری از وی، نیز غافل نبوده و این مهم را در اشکال مختلف اکران سینمایی، تلویزیونی، پلتفرم‌های آنلاین و پخش و نمایش شهرستان‌ها نیز پیگیری نموده است. داده‌های حاصل از اجرای این پروژه‌ها در نمودار زیر که نشان از حمایت از عرضه فیلم کوتاه در مناطق غیربرخوردار و نمایش آن‌ها در سینما تک‌ها و پاتوق‌های فیلم توسط انجمن دارد، آورده شده است.

اکران و نمایش

لازم به ذکر است که در کنار این موارد، انجمن پاتوق هفتگی فیلم نیز برگزار می‌کند که در هر جلسه با حضور مخاطبان، فیلم‌ساز و یک منتقد به نقد و تحلیل فیلم‌های کوتاه تولیدی، مشخصاً با محوریت ژانر و اقتباس پرداخته می‌شود و تا کنون ۱۹ فصل از آن سپری شده است.

۴-۲. تحلیل رخداد معتبر بین‌المللی جشنواره فیلم کوتاه تهران

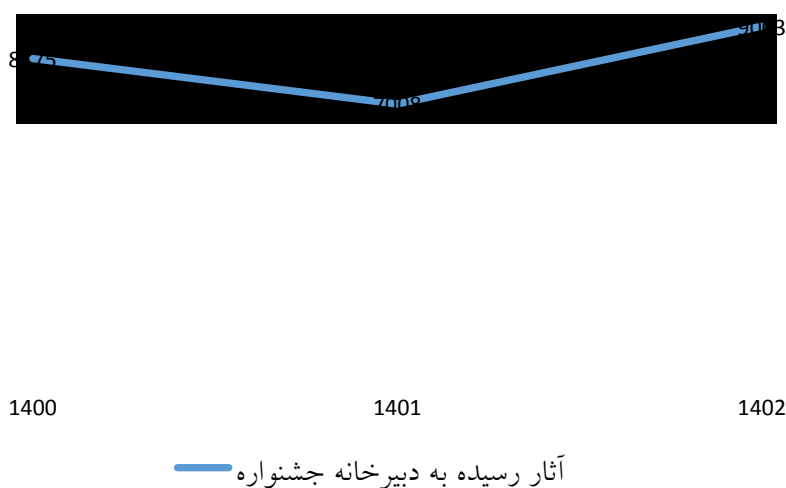
بی‌تردید جشنواره فیلم کوتاه تهران، یکی از مهم‌ترین رخداد‌های سینمایی کشور است که با توجه به این که این جشنواره مورد تأیید آکادمی اسکار نیز هست، بر اهمیت آن در عرصه‌های بین‌المللی نیز افزوده شده است. این جشنواره را می‌توان ویتترین فعالیت‌های انجمن سینمای جوانان تهران در عرصه‌های مختلف تولید، آموزش، پژوهش و حتی حمایت‌های فراسازمانی دانست. و بدین‌رو تحلیل آن می‌تواند شواهد درخور توجهی از مسیر طی شده بر مبنای مسأله اصلی تحقیق فراهم آورد.

در خلال برگزاری این جشنواره علاوه بر سیاق متوالی که در تمامی جشنواره‌ها و در مسابقه فیلم‌ها می‌توان مشاهده کرد، بخش‌های متنوعی چون جایزه کتاب و سینما، رونمایی از کتب تألیفی و ترجمه شده در انجمن و همچنین مجموعه نشست‌های تخصصی مشاهده می‌گردد که هر کدام به نحوی در پیشبرد دو هدف مشخص تنوع ژانر و توسعه اقتباس تأثیرگذار هستند.

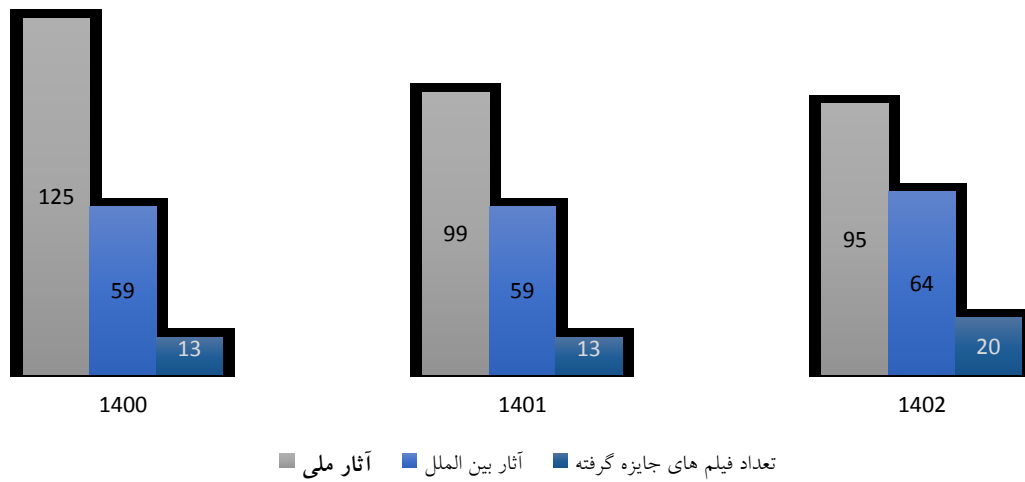
الف- بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه تولیدی

در همین راستا در ابتدای این بخش برخی داده‌های کمی در خلال سه سال اخیر برگزاری جشنواره از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مرور می‌شود.

جشنواره فیلم کوتاه تهران

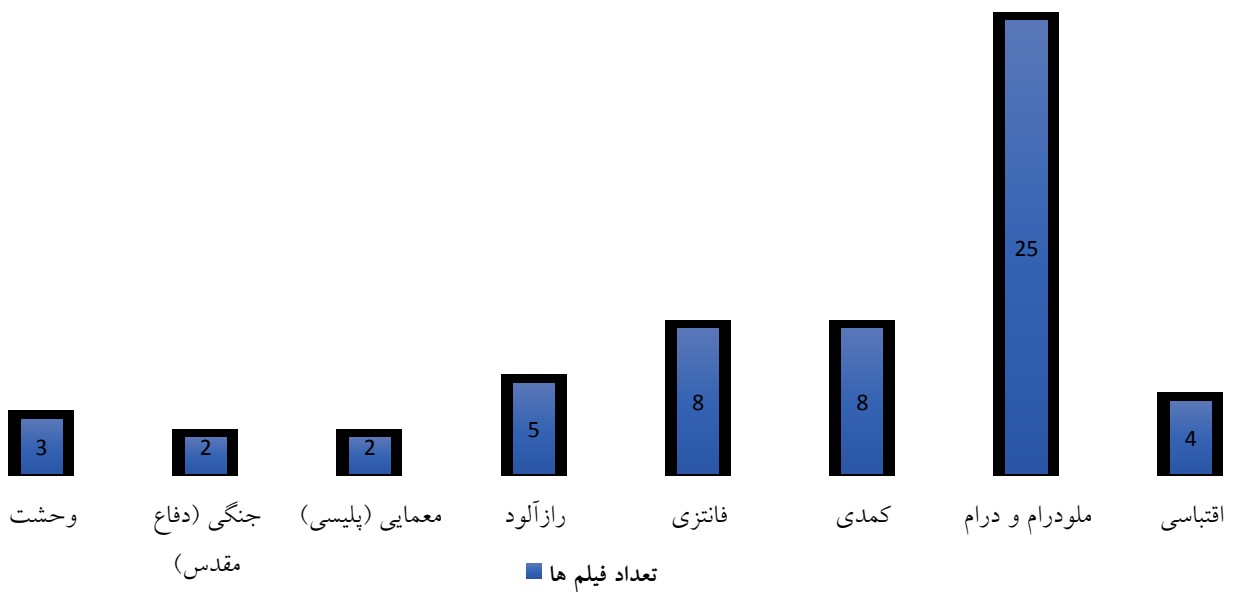

جشنواره فیلم کوتاه تهران

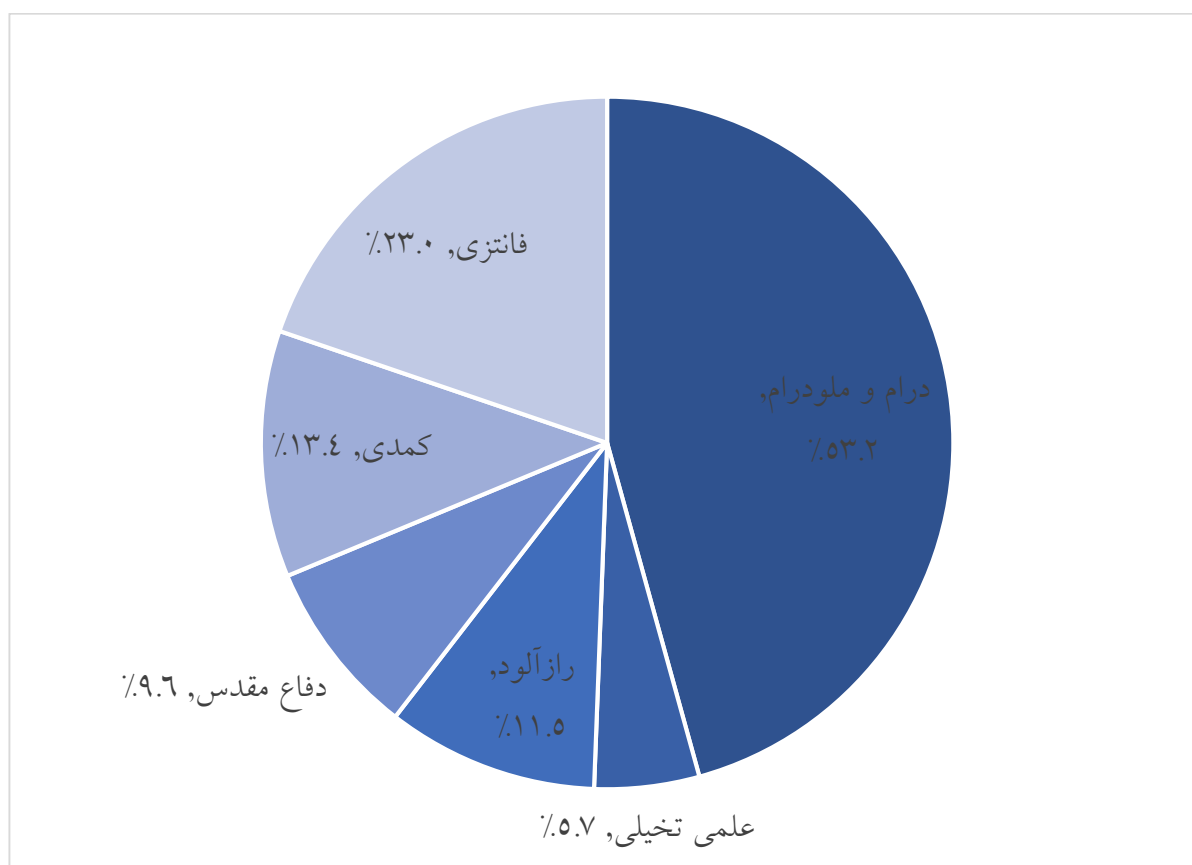

با وجود این که مدیریت جدید از سال ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم استقرار یافته اما تبلور سیاست های اخیر انجمن و تأکید ویژه بر بومی گرایی ژنریک فیلم کوتاه را در همین بازه زمانی بسیار کوتاه، در دو جشنواره ۳۹ و ۴۰ فیلم کوتاه تهران می توان مشاهده کرده و روند آن را مورد مطالعه قرار داد.

تنوع ژنریک و تعداد فیلمهای اقتباسی جشنواره ۳۹ فجر سال ۱۴۰۱

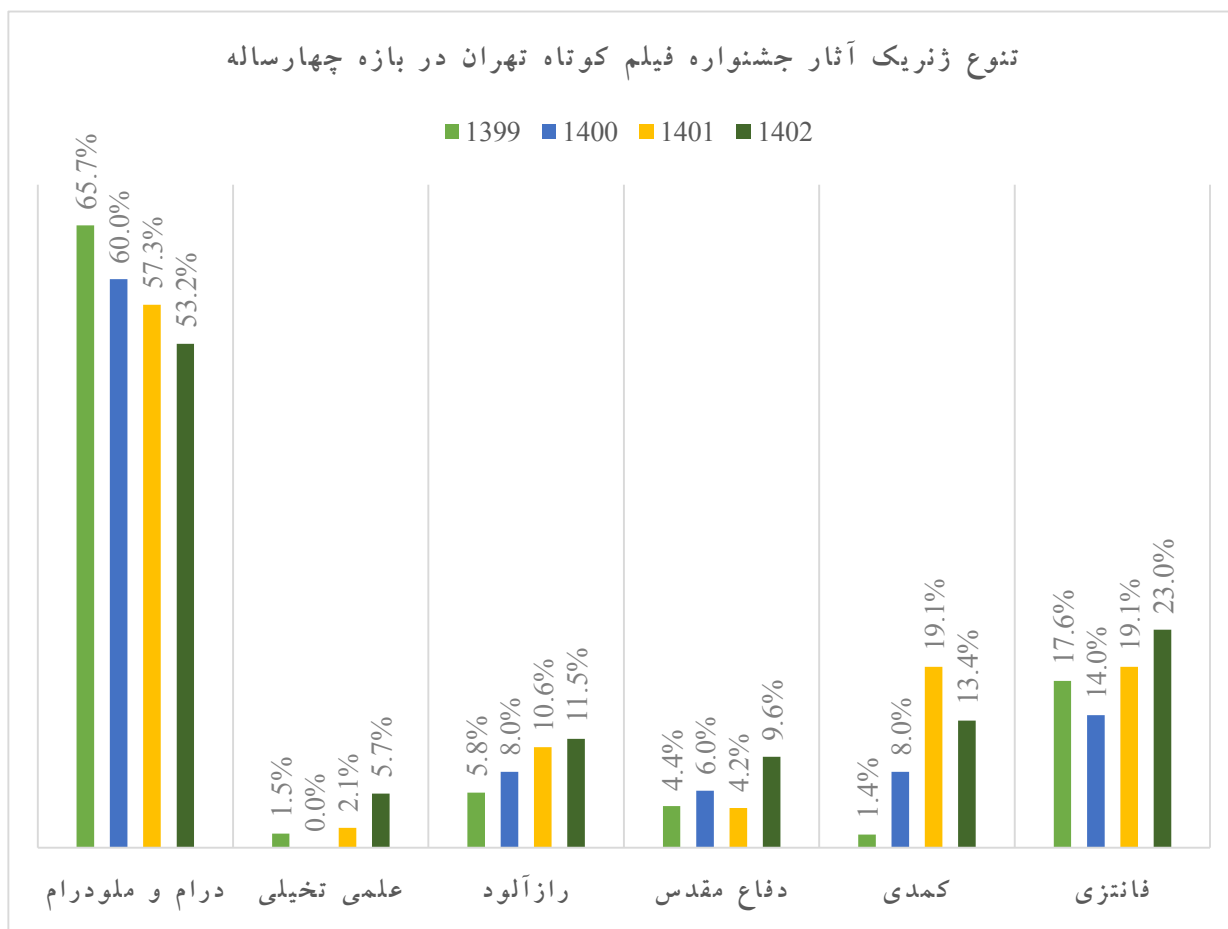

شواهد حاصل از نمودار فوق نشان از تلاش انجمن برای تحقق نوعی نگاه بومی به مقوله ژانر دارد که در خلال برنامه‌ریزی یک‌ساله جلوه‌هایی از آن در سال ۱۴۰۱ متبلور گردیده است. همچنین شایان ذکر است که به عنوان نمونه در این دوره از جشنواره، برای نخستین بار حداقل یک فیلم کمدی و یک فیلم فانتزی در روزهای برگزاری به نمایش درآمده است. مضاف بر آن باید گفت در بخش جوایز نیز فیلم‌های ژانر مورد استقبال هیأت داوران قرار گرفته‌اند که به عنوان نمونه باید گفت جایزه بهترین موسیقی به فیلمی در ژانر فانتزی اختصاص یافت. فیلمی در ژانر دفاع مقدس جایزه بهترین کارگردانی، جلوه‌های ویژه و تدوین را کسب کرد و فیلمی در ژانر وحشت جایزه برگزیده حوزه صدا را بدست آورد. نکته حائز اهمیت و معنادار این که در این جشنواره یک فیلم در ژانر جنایی توانست به جایزه بهترین فیلم‌نامه اقتباسی را به خود اختصاص دهد.

در شواهد فوق ردپای این تأکید بر اقتباس و تنوع ژانری را در قالب‌های مختلف بخش مسابقه فیلم‌های ایرانی یعنی داستانی، تجربی، مستند و پویانمایی قابل مشاهده است. با این وجود اگر بخواهیم به یک نتایج ملموس‌تری در خصوص تحولات ژنریک سبد محتوایی جشنواره فیلم کوتاه تهران دست یابیم، بد نیست

مقایسه‌ای میان آثار موجود در این جشنواره در خلال ۴ دوره اخیر آن داشته باشیم که یافته‌های آن می‌تواند در فهم دستاوردهای اجرایی سیاست‌گذاری اخیر انجمن در نگاه بومی به ژانر مفید باشد.

چندان که نمودار فوق، برآمده از مقایسه تنوع ژنریک آثار حاضر در جشنواره فیلم کوتاه در خلال دوره‌های ۳۷ تا ۴۰، در نگاه نخست نشان می‌دهد باز هم فیلم‌های ژانر درام و ملودرام به لحاظ کمی همچنان در تولید واجد اختلاف معناداری با دیگر ژانرهای تولیدی هستند. با این حال دقت بیشتر در این اطلاعات نشان می‌دهد که طی این چهار دوره، رفته‌رفته از نسبت میزان تولید این ژانر کاسته شده (از حدود ۶۶ درصد به ۵۳ درصد) و بر تنوع تولید دیگر ژانرها افزوده شده است. در مقابل میانگین تولید هر یک از ژانرها، جز در مواردی استثناء، سیر صعودی گرفته و مثلاً فیلم‌های کوتاه علمی-تخیلی که جای خالی آن‌ها در جشنواره سی و هشتم دیده می‌شود، به قریب به ۶ درصد در جشنواره چهارم می‌رسد. روندی که برای دیگر ژانرها می‌توان بر همین سیاق پیگیری و بررسی کرد.

بر همین مبنا می‌توان به‌طور کلی به موفقیت سیاست انجمن در دستیابی به تنوع تجربیات ژانر دستکم در آثار حاضر در جشنواره فیلم کوتاه تهران اذعان کرد؛ هرچند شایان ذکر است که تا وضعیت مطلوب فاصله بسیاری

وجود دارد و به‌عنوان شاهدهی بر این امر همچنان جای خالی تجربه‌گرایی مضاعف و اثرگذار در برخی ژانرها نظیر اکشن، نوآر، جنایی و وحشت از جنس بومی آن همچنان احساس می‌شود.

ب- نشست‌های تخصصی

در کنار شواهد کمی مبنی بر پیشرفت تعداد و تنوع آثار رسیده به جشنواره و برگزیدگان بخش‌های مختلف این هم‌آیی فیلمسازان که تنوع کیفی آثار ژانری روند رو به رشدی را نشان می‌دهد، نشست‌های تخصصی نیز در دو سال اخیر توجه ویژه‌ای به امر ژانر در فیلم کوتاه داشته‌اند. از کلیات و تجربه نگاری‌های صورت گرفته تا تحلیل موردی مناسبات تولید و پس تولید فیلم در بستر تنوع ژنریک فیلم که در ادامه به تفصیل آورده می‌شود.

نکته حائز اهمیت آنکه سال ۱۴۰۰ با وجود حضور مدیریت جدید انجمن اما همچنان اجرای سیاست‌های اتخاذی مدیران پیشین با محوریت سینمای تجربی در دستور کار برگزارکنندگان جشنواره قرار گرفته است.

۱- دوره سی و هشتم (۱۴۰۰)

محور: سینمای تجربی

فهرست نشست‌ها:

- مروری مختصر بر تاریخچه فیلم تجربی	- الگوی فیلم‌نامه در فیلم تجربی
- ۱۲ نکته برای ساخت مستند خوب	- بررسی فیلم Train Again
- گزارش تجربه‌گرایی ۱: بدن	- کارگردانی هنری در انیمیشن کوتاه
- گزارش تجربه‌گرایی ۲: دوربین	- ماهیت تجربه
- گزارش تجربه‌گرایی ۳: انحراف	- خلاقیت در سینمای تجربی
- تکنیک‌های روایت تجربی	- تکنیک‌های فیلم تجربی
- نورپردازی در انیمیشن تجربی	- چگونگی یک مستند-تجربی بسازیم
- تجربه‌گرایی در انیمیشن، ابزاری برای	- طراحی ایده محور موضوع و زبان فیلم
- طرح پرسش	- فیلم مستند-تجربی معاصر
- تنوع در فیلم دست‌ساز	- عناصر سینمای تجربی
- راهکارهای قصه‌گویی بصری	

۲- جشنواره سی و نهم (۱۴۰۱)

محور: ژانر در فیلم کوتاه

فهرست نشست‌ها:

- فیلم نامه
- تجربه‌گرایی در ژانر
- بررسی نمونه فیلم‌های ژانر
- پرسش از بازیگردان
- نور و فیلم‌برداری
- تهیه و تولید
- ژانر، فرم، سبک (تفاوت‌ها و تشابه‌ها)
- کارگردانی
- جریان جشنواره‌ای فیلم‌های ژانر
- صدا
- ژانر در فیلم کوتاه (محدودیت یا گشایش)
- جلوه‌های بصری
- تولید مشترک فیلم‌های ژانر
- خلاقیت در ژانر
- طراحی صحنه

۳- جشنواره چهلم (۱۴۰۲)

محور: ژانر در فیلم کوتاه

عناوین نشست‌ها:

- گفتگو درباره فیلم‌های کوتاه ژانر
- (آموزه‌های اردوهای فیلم‌سازی بوشهر، همدان، اردبیل، مشهد و کاشان)
- گفتگو کارگردان با فیلم‌نامه نویس
- گفتگو کارگردان با مدیر برنامه‌ریزی
- گفتگو کارگردان با طراح صحنه و لباس (مدیرهنری)
- گفتگو کارگردان با بازیگر
- گفتگو کارگردان با آهنگساز
- گفتگو کارگردان با تهیه‌کننده
- گفتگو کارگردان با تدوین‌گر
- گفتگو کارگردان با مدیر فیلم‌برداری
- گفتگو کارگردان با چهره‌پرداز
- گفتگو کارگردان با صدا
- کاربرد هوش مصنوعی ملود در تولید و پس تولید
- هوش مصنوعی و آینده سینما
- فن‌آوری‌های نوین سینما
- مستندسازی از راه دور
- رسانه‌های نوین

ج- بخش سینما و کتاب

از بخش‌های ویژه جشنواره فیلم کوتاه تهران می‌توان به بخش سینما و کتاب اشاره کرد که در این بخش نیز امر اقتباس به طور ویژه مد نظر قرار گرفته و هر ساله جوایزی هم شأن مسابقه ملی و بین‌المللی فیلم کوتاه به طور جداگانه به علاقمندان به این حوزه اعطاء می‌شود.

روندی که در سه سال اخیر طی شده به قرار زیر است:

که از یک جایزه خاص در جشنواره سی و هشتم و سی و نهم در جشنواره چهارم به بخش سینما و کتاب با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران تبدیل می‌شود که در آن ۱۶ فیلم اقتباس (۸ منبع ایرانی، ۷ منبع خارجی و یک اثر با منبعی ترکیبی ایرانی و خارجی) به نمایش درآمد و با هم‌افزایی میان دو نهاد جایزه ویژه‌ای به برگزیده اعطا شده و مورد توجه قرار می‌گیرد.

ج- تازه‌های نشر انجمن

از شاخص‌ترین آثاری که در خلال این ۳ سال در راستای توسعه اقتباس و تنوع ژانری در فیلم کوتاه در

قالب ترجمه و تألیف به نگارش در آمده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- داستان‌گویی در فیلم کوتاه (مطالعه راهبردهای روایت در نه شاهکار نوگرایی کوتاه) (جشنواره ۳۸)
- کشف فیلم کوتاه (تاریخ و سبک فیلم‌های کوتاه داستانی واقع‌نما) (جشنواره ۳۸)
- داستان‌ها چگونه فیلم می‌شوند (جشنواره ۳۸)
- ژانر در فیلم کوتاه (جشنواره ۳۹)
- مدیریت تولید فیلم (جشنواره ۳۹)
- آن سوی کلمات (داستان‌های کوتاه فارسی برای اقتباس) (جشنواره ۳۹)
- مسیر داستان (انتظارات مخاطب و فیلم کوتاه) (جشنواره ۳۹)
- تاریخ هنر برای فیلمسازان (هنر داستان‌سرایی بصری) (جشنواره ۳۹)
- پری اسیر (گزیده داستان‌های کوتاه فارسی برای اقتباس) (جشنواره ۳۹)
- ساخت فیلم کوتاه با بودجه صفر (جشنواره ۴۰)
- فیلم کوتاه سپهر بلند (مجموعه مقالات چهارمین همایش مطالعات فیلم کوتاه با محوریت ژانر) (جشنواره ۴۰)
- اقتباس در فیلم کوتاه (جشنواره ۴۰)
- رباعی سینما (جشنواره ۴۰)

- ادبیات عامه ایران و فیلم کوتاه (جشنواره ۴۰)

به طور کلی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به عنوان یکی از معتبرترین جشنواره‌های سینمایی ایران، یکی از ۱۸۰ جشنواره مورد تأیید اسکار و یکی از دو جشنواره شاخص خاورمیانه، جایگاه مهمی در رشد و توسعه فیلم کوتاه در ایران و عرصه بین‌المللی دارد. ارزیابی این جشنواره را می‌توان از چند جنبه بررسی کرد:

۱- ترویج فیلم کوتاه در ایران

- نقش در شناسایی و معرفی استعدادها: جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران یکی از مهم‌ترین پلتفرم‌ها برای معرفی فیلم‌سازان جوان و بااستعداد است. بسیاری از فیلم‌سازان برجسته ایرانی کار خود را از فیلم‌های کوتاه آغاز کرده‌اند و این جشنواره فرصت مناسبی برای آن‌ها فراهم کرده تا آثارشان را به مخاطبان بزرگتری ارائه کنند.

- تأکید بر فیلم‌سازی مستقل: این جشنواره فیلم‌سازان مستقل را تشویق می‌کند تا بدون توجه به محدودیت‌های مالی و تجاری، به بیان دیدگاه‌های خود بپردازند. این موضوع به گسترش جریان‌های متنوع هنری و ژانرهای مختلف در فیلم کوتاه کمک می‌کند.

۲- سطح بالای حضور بین‌المللی

- نمایش آثار از سراسر جهان: یکی از ویژگی‌های برجسته این جشنواره، حضور فیلم‌سازان بین‌المللی است که باعث می‌شود فیلم‌سازان ایرانی بتوانند با جریان‌های فیلم‌سازی جهانی در تعامل باشند. این رویکرد بین‌المللی به گسترش دیدگاه‌های فیلم‌سازان ایرانی کمک کرده و آن‌ها را با استانداردهای جهانی در حوزه فیلم کوتاه آشنا می‌کند. شواهد حضور پررنگ و فزاینده سینماگران خارجی را می‌توان در سال‌های اخیر به رغم تمام تحریم‌ها مشاهده کرد.

- فرصت‌های شبکه‌سازی جهانی: جشنواره بستری مناسب برای ایجاد ارتباطات بین‌المللی میان فیلم‌سازان ایرانی و خارجی است. این شبکه‌سازی می‌تواند منجر به همکاری‌های جدید و فرصت‌های تولید فیلم در سطح جهانی شود.

۳- تنوع ژانری و موضوعی

- فضای باز برای ژانرهای مختلف: جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران طیف وسیعی از ژانرها را پوشش می‌دهد، از فیلم‌های مستند و تجربی گرفته تا آثار داستانی و انیمیشن. این تنوع ژانری به

فیلم‌سازان اجازه می‌دهد تا با رویکردهای متفاوت به بیان هنری خود بپردازند و مرزهای سنتی سینما را گسترش دهند. چندان که شواهد تحقیق نیز مبین سیر صعودی این رشد بود.

- بررسی موضوعات اجتماعی و فرهنگی: بسیاری از فیلم‌های کوتاه حاضر در این جشنواره به مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پرداخته‌اند و این جشنواره فرصتی فراهم کرده تا این موضوعات از طریق فیلم کوتاه به چالش کشیده شوند. این امر نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و تغییر نگرش مخاطبان دارد.

۴- حمایت از فیلم‌سازان نوپا

- حمایت مالی و جوایز: جشنواره با اعطای جوایز مالی و حمایت‌های فنی، فیلم‌سازان نوپا را تشویق به ادامه فعالیت در عرصه فیلم کوتاه می‌کند. این پشتیبانی می‌تواند برای فیلم‌سازانی که در ابتدای مسیر حرفه‌ای خود هستند، بسیار ارزشمند باشد.

- آموزش و کارگاه‌های تخصصی: یکی از ابعاد مهم این جشنواره برگزاری کارگاه‌ها و پنل‌های تخصصی است که به فیلم‌سازان کمک می‌کند مهارت‌های فنی و هنری خود را ارتقا دهند. این آموزش‌ها به گسترش ظرفیت‌های فیلم‌سازی در کشور کمک می‌کند.

۵- چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو

- کمبود منابع مالی و محدودیت‌های فنی: هرچند جشنواره به طور کلی از سطح بالایی برخوردار است، اما محدودیت‌های مالی و فنی گاه باعث کاهش سطح کیفی برخی از آثار می‌شود. همچنین، برخی از فیلم‌سازان به دلیل مشکلات بودجه‌ای قادر به بهره‌گیری کامل از فرصت‌های جشنواره نیستند.

- لزوم تعامل بیشتر با جشنواره‌های خارجی: در حالی که این جشنواره به شدت بین‌المللی است، اما تقویت همکاری‌های گسترده‌تر با جشنواره‌های معتبر جهانی و افزایش حضور فیلم‌های ایرانی در آن‌ها می‌تواند به ارتقای سطح جشنواره و شناساندن فیلم‌سازان ایرانی در عرصه جهانی کمک کند.

۶- تأثیر فرهنگی و هنری

- ارتقای فرهنگ فیلم کوتاه: جشنواره فیلم کوتاه تهران با معرفی و نمایش آثار متنوع و جسورانه، به ارتقای فرهنگ فیلم کوتاه در ایران کمک کرده است. این جشنواره به‌ویژه میان نسل جوان طرفداران زیادی دارد و به آن‌ها انگیزه می‌دهد تا در این حوزه فعالیت کنند.

- پیشبرد هنر تجربی و مفهومی: بسیاری از فیلم‌های کوتاهی که در این جشنواره به نمایش درمی‌آیند، به سمت فرم‌های تجربی و مفهومی حرکت می‌کنند که معمولاً در سینمای بلند تجاری کمتر به آن‌ها پرداخته می‌شود. این رویکرد هنری به گسترش مرزهای خلاقیت در سینمای ایران کمک کرده است.

در مجموع، جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به عنوان یکی از رویدادهای مهم سینمایی، نقش برجسته‌ای در توسعه فیلم کوتاه و ترویج تنوع ژانری و موضوعی در سینمای ایران دارد. با توجه به فضای بین‌المللی و اهمیت آن در شناخت و حمایت از استعدادهای جوان، این جشنواره همچنان پتانسیل زیادی برای رشد و تاثیرگذاری بیشتر در سطح ملی و جهانی دارد.

علاوه بر این برای بسط ارزیابی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، می‌توان به ابعاد عمیق‌تری از تأثیرات آن بر فضای سینمای کوتاه ایران و جهان پرداخت. این بررسی‌ها شامل تأثیرات فرهنگی، اجتماعی، و همچنین نحوه تعامل این جشنواره با جریان‌های نوین فیلم‌سازی می‌باشد.

۷- ارتقای دیپلماسی فرهنگی و سینمایی

- پلی برای تعامل فرهنگی: جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به عنوان یک پلتفرم جهانی، امکان تبادل فرهنگی بین فیلم‌سازان ایرانی و بین‌المللی را فراهم کرده است. با نمایش آثار متنوع از کشورهای مختلف، این جشنواره به تقویت شناخت و درک متقابل میان فرهنگ‌های مختلف کمک می‌کند. این مسئله به خصوص در شرایطی که ایران با محدودیت‌های سیاسی و دیپلماتیک مواجه است، اهمیت ویژه‌ای دارد.

- حضور پررنگ در عرصه جهانی: جشنواره با میزبانی از فیلم‌سازان خارجی و نمایش آثارشان، باعث ارتقای جایگاه فیلم کوتاه ایران در عرصه بین‌المللی شده و ایران را به عنوان یکی از قطب‌های فیلم‌سازی در حوزه فیلم کوتاه مطرح کرده است. این امر به‌ویژه برای فیلم‌سازان جوان ایرانی که به دنبال فرصت‌های بین‌المللی هستند، بسیار مهم است.

۸- گسترش فیلم‌سازی بومی و تقویت هویت ملی

- ترویج هویت ملی در قالب فیلم کوتاه: چندان که در سیاست و راهبرد کنونی انجمن نیز مدنظر قرار گرفته، یکی از ویژگی‌های بارز جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران این است که به فیلم‌سازان فرصت می‌دهد تا هویت ملی و فرهنگی خود را در آثارشان بازنمایی کنند. بسیاری از فیلم‌های کوتاه

ایرانی در این جشنواره با استفاده از المان‌های بومی، سنت‌ها، و داستان‌های محلی، تلاش می‌کنند تا پیوندی بین فرهنگ ملی و سینمای معاصر برقرار کنند.

- پرداختن به مضامین فرهنگی و تاریخی: جشنواره بستری است که در آن فیلم‌سازان می‌توانند به موضوعات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی خاص ایران بپردازند. این موضوعات نه تنها برای مخاطبان ایرانی جذاب است، بلکه می‌تواند به مخاطبان بین‌المللی نیز فرصت دهد تا از دریچه‌ای جدید به تاریخ و فرهنگ ایران نگاه کنند.

۹- تأثیرگذاری بر زبان سینمایی و نوآوری‌های فرمی

- پلتفرم برای آزمایش و نوآوری: جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران همواره بستری برای آزمایش‌های سینمایی و فرم‌های جدید بوده است. فیلم‌سازانی که در این جشنواره شرکت می‌کنند، اغلب به دنبال به‌چالش کشیدن قوانین مرسوم فیلم‌سازی و ارائه روایت‌های نوین هستند. این امر به ایجاد یک زبان سینمایی جدید در ایران کمک کرده که در سایر بخش‌های سینمای ایران نیز تأثیرگذار است.

- حرکت به سمت سینمای تجربی: بسیاری از آثار ارائه شده در جشنواره به سمت سینمای تجربی و نوآورانه حرکت کرده‌اند که در آن بیشتر به فرم، تصویر و مفاهیم فلسفی پرداخته می‌شود. این نوآوری‌های فرمی، مرزهای فیلم کوتاه را گسترش داده و امکان خلق آثاری هنری‌تر و مفهومی‌تر را فراهم کرده است.

۱۰- نقش جشنواره در کشف و معرفی استعدادهای نوظهور:

- پلتفرمی برای استعدادهای جدید: این جشنواره بستری فراهم کرده تا استعدادهای نوظهور سینمای ایران خود را به جامعه سینمایی و مخاطبان معرفی کنند. فیلم‌سازان جوان که شاید در سایر جشنواره‌های بزرگتر فرصت کمتری برای دیده شدن دارند، می‌توانند از این پلتفرم برای به نمایش گذاشتن آثار خود استفاده کنند.

- تأثیر بر حرفه فیلم‌سازان آینده: بسیاری از فیلم‌سازانی که آثار خود را در این جشنواره ارائه داده‌اند، بعدها به عنوان چهره‌های برجسته سینمای ایران شناخته شده‌اند. این جشنواره به نوعی محل پرورش فیلم‌سازانی است که بعدها می‌توانند در سینمای بلند ایران و حتی در سطح جهانی بدرخشند.

۱۱- تعامل جشنواره با تکنولوژی و رسانه‌های جدید

- استفاده از تکنولوژی‌های نوین در فیلم کوتاه: جشنواره با تأکید بر نوآوری و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید، فضایی فراهم کرده که فیلم‌سازان با استفاده از رسانه‌های نوین و تکنیک‌های

پیشرفته، آثار خلاقانه‌تری تولید کنند. فناوری‌های مانند واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) نیز در برخی از فیلم‌های کوتاه ارائه شده به چشم می‌خورد که به غنای محتوایی جشنواره افزوده است.

- نمایش آنلاین و گسترش دسترسی: یکی از ویژگی‌های قابل توجه جشنواره در سال‌های اخیر، استفاده از بسترهای آنلاین برای نمایش آثار و افزایش دسترسی مخاطبان به فیلم‌های کوتاه بوده است. این رویکرد به فیلم‌سازان امکان می‌دهد تا آثارشان را به مخاطبانی در سراسر جهان نشان دهند و از محدودیت‌های جغرافیایی عبور کنند.

۱۲- تأثیر جشنواره بر فضای آکادمیک و تحقیقاتی

- همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی: جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران می‌تواند در تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، به فضای آکادمیک سینمایی ایران پیوند نزدیک‌تر برقرار کند، هرچند که تا حدودی نیز این امر تا کنون محقق گردیده است. در پاره‌ای موارد این همکاری‌ها منجر به تألیف و ترجمه کتب، برگزاری پنل‌های علمی، نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی شده که به تحلیل علمی فیلم‌های کوتاه و ترویج تفکر نقدی در این حوزه کمک کرده است.

- توسعه پژوهش‌های سینمایی: از منظری این جشنواره با فراهم کردن فضایی برای تحلیل و بررسی آثار، موجب شده که پژوهش‌های جدیدی در زمینه فیلم کوتاه و تکنیک‌های سینمایی به وجود آید (از جمله این موارد می‌توان به کتاب/اقتباس در فیلم کوتاه اشاره کرد که به بررسی روایت در ساختار فیلم‌های برگزیده بخش اقتباس جشنواره در خلال دهه ۹۰ می‌پردازد). این پژوهش‌ها نه تنها به فیلم‌سازان کمک می‌کند تا با رویکردهای نوین فیلم‌سازی آشنا شوند، بلکه به توسعه دانش سینمایی در ایران نیز کمک می‌کند.

۱۳- تأثیر بر اقتصاد فیلم کوتاه

- تقویت اقتصاد سینمای کوتاه: یکی از جنبه‌های کمتر دیده شده جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، تأثیر آن بر اقتصاد فیلم کوتاه در ایران است. با توجه به اهمیت و شناخته شدن جشنواره در سطح بین‌المللی، فیلم‌سازان ایرانی حتی می‌توانند از این فرصت برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بهره ببرند. این جشنواره به نوعی ویتروینی برای صنعت فیلم کوتاه ایران است که می‌تواند سرمایه‌گذاری بیشتری را به سمت این صنعت جذب کند.

- بازاریابی و توزیع فیلم کوتاه: جشنواره امکان نمایش و توزیع فیلم‌های کوتاه را نیز تسهیل می‌کند. فیلم‌هایی که در این جشنواره به نمایش درمی‌آیند، شانس بیشتری برای راه یافتن به دیگر جشنواره‌ها و بازارهای جهانی دارند، که این مسئله به توسعه اقتصادی فیلم کوتاه و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای فیلم‌سازان کمک می‌کند.

۱۴- نقش جشنواره در ترویج سینمای اجتماعی و انتقادی

- سکویی برای طرح مسائل اجتماعی: جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران بستری فراهم کرده تا فیلم‌سازان بتوانند به مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بپردازند. این فیلم‌ها با استفاده از زبان سینما، مسائلی چون گفتمان انقلاب اسلامی، حقوق بشر، مسائل محیط زیست، و عدالت اجتماعی را به تصویر می‌کشند.

- نقد اجتماعی از طریق فیلم کوتاه: جشنواره با نمایش آثار انتقادی و اجتماعی، فرصتی برای ایجاد دیالوگ میان مخاطبان و فیلم‌سازان در زمینه مسائل مختلف اجتماعی فراهم کرده است. این آثار نه تنها بازتابی از وضعیت اجتماعی ایران هستند، بلکه گاهی به چالش کشیدن ساختارهای اجتماعی و فرهنگی نیز می‌پردازند.

در کل، جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای سینمایی کشور، نقش اساسی در رشد و توسعه فیلم کوتاه دارد و با پرداختن به مسائل فرهنگی، اجتماعی، و هنری می‌تواند به توسعه سینمای ایران و ترویج ارزش‌های فرهنگی و هنری آن در سطح جهانی کمک کند.

۳-۴. تحلیل رخداد پژوهشی همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران

این همایش نخستین بار در سال ۱۳۹۵ و با هدف تولید محتوا و پشتیبانی آموزش، نیز فراهم آوردن فرصت مطالعاتی برای علاقه‌مندان به حوزه نظری فیلم کوتاه شکل گرفت و با موضوع «فیلم کوتاه: گذشته، حال و آینده» همزمان با سی‌وسومین جشنواره فیلم کوتاه تهران به اجرا درآمد. دور دوم این رویداد با توجه به تغییرات ساختاری در انجمن سینمای جوانان ایران، در سال ۱۳۹۸ با موضوع «روایت در فیلم کوتاه» آغاز به کار کرد ولی به دلیل مشکلات و محدودیت‌های ناشی از پاندمی کرونا در سال ۱۳۹۹ برگزار شد و جوایز خود را در اختتامیه سی‌وهفتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران به منتخبین اهدا کرد.

سومین گام از این رویداد علمی پژوهشی در تیرماه ۱۴۰۰ فراخوان خود را اعلام و در ۲۴ آذرماه به کار خود پایان داد. در واقع می‌توان گفت که سیاست‌گذاری جدید انجمن در خصوص مقوله ژانر و اقتباس دوره زمانی همایش سوم تا ششم را در بر می‌گیرد. اما باید گفت که در دوره سوم این مدیریت تنها اجرای همایش را بر عهده داشت و عملاً از دوره چهارم می‌توان آن را بر پایه سیاست‌های اخیر مورد تحلیل قرار داد. هرچند بنا به زمان اجرای پژوهش حاضر دوره ششم همایش نیز پس از انجام آن صورت می‌پذیرد. بر این مبنا آنچه در ادامه خواهد آمد تحلیل سه دوره همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران یعنی دوره‌های سوم، چهارم و پنجم آن خواهد بود.

الف- دوره سوم (سال برگزاری ۱۴۰۰)

موضوع: سینمای تجربی

محورها:

- فیلم‌های تجربی انتزاعی (Abstract Films)
- فیلم‌های نقاشی شده (Hand Painted Films)
- فیلم‌های بدون دوربین (Cameraless Films)
- انیمیشن تجربی (Experimental Animation)
- مستندهای تجربی (Experimental Documentary)
- فیلم‌های تجربی آرشیوی (Found-Footage Experimental Films)
- فوتو رمان (Photo Roman)
- ویدئوهای انتزاعی (Abstract Video)
- پدیدارشناسی فیلم کوتاه تجربی
- ادراک در فیلم کوتاه تجربی
- روایت‌شناسی فیلم کوتاه تجربی
- رسانه‌های جدید در فیلم کوتاه تجربی

- فیلم کوتاه تجربی و مسئله تفسیر
- فیلم‌های زیرزمینی آمریکا
- فیلم کوتاه تجربی به مثابه ماده فرهنگی
- فیلم‌های تجربی ساختارگرا
- فیلم‌های آوانگارد

در مجموع تعداد آثار رسیده ۷۶ چکیده بوده که از این تعداد ۱۱ مقاله کامل برای داوری به هیئت علمی سپرده شد و در نهایت سه اثر برای ارائه در صحن معرفی شدند.

عنوان مقالات:

- ارائه روح برشت در کالبد انیمیشن تجربی: استراتژی‌های سمعی و بصری مشترک میان تئاتر روایی و انیمیشن‌های کوتاه رابرت بریر
- فیلم تجربی و تمایل به ساخت معنا پیش از زبان
- واکاوی فرم، ادراک، معنا و پس‌زمینه‌ها در فیلم کوتاه تجربی بر اساس رویکرد نئوفرمالیسم «به عنوان نفرات راه‌یافته به مرحله نهایی، آثار خود را ارائه کردند.

ب- دوره چهارم (سال برگزاری ۱۴۰۱)

موضوع: ژانر در فیلم کوتاه

محورها:

- نظریه ژانر در دنیای متحول امروز (کارکردهای ژانر، نظریه ژانر و تحولات آن در اواخر قرن بیستم و در قرن حاضر در برابر نظریه مؤلف، نسبت ژانر و دنیای شخصی فیلم‌ساز، استعاره‌های ژانر، ژانر و حافظه‌ی جمعی، ژانر در فیلم‌های کوتاه ایرانی و...)
 - مطالعه ژانرهای شکل گرفته در فیلم کوتاه ایران و جهان
 - مطالعه مؤلفه‌های ژانر(های) بومی شده در فیلم کوتاه ایران و جهان
 - مطالعه امکانات و گشایش‌های فیلم کوتاه با تلفیق ژانرها
 - مطالعه امکانات و گشایش‌های ژانر در فیلم کوتاه از طریق تلفیق با رسانه‌ها
 - نقش ژانر و مخاطب در تولید و اقتصاد فیلم کوتاه
 - ژانرهای فیلم کوتاه و فضای مجازی
- بالغ بر ۷۰ عنوان مقاله برای ارزیابی ارسال شده بود که در نهایت با بررسی‌های انجام شده به ۲۱ عنوان و در نتیجه به ۶ عنوان نهایی در مراسم پایانی ارائه شد.

این شش اثر عبارتند از:

- عجایب‌نگاری و فیلم کوتاه؛ بررسی ظرفیت‌های نمایشی عجایب‌نامه‌های ایرانی جهت اقتباس سینمایی در ژانر وحشت

- ژانر در جایگاه کنشگر؛ تحلیل نشانه‌شناسانه تمثیل‌های سیاسی-اجتماعی در فیلم‌های کوتاه ژانر وحشت
- سینمای وحشت فولکلور: غنای فرهنگی و جذب مخاطب در فیلم کوتاه
- ژانر کوتاه، ژانر بلند؛ آیا فیلم‌های ژانری کوتاه از همان الگوهای ژانری فیلم‌های بلند پیروی می‌کنند؟
- مکان به مثابه کاراکتر در فیلم کوتاه ژانر وحشت با مطالعه موردی آثار دهه اخیر ایران و جهان
- مطالعه تطبیقی تنوع ژانری در فیلم‌های کوتاه سال‌های اخیر جهان و تولیدات مورد حمایت انجمن سینمای جوانان ایران به مثابه حامی راهبردی فیلم کوتاه در ایران

چ- دوره پنجم (سال برگزاری ۱۴۰۲)

موضوع: بومی‌گرایی و ژانر

محورها:

- مطالعات تطبیقی (در موضوع بومی‌گرایی و ژانر از دیگران چه می‌توان آموخت؟): بر اساس فیلم‌های کوتاه و بلند در چین، هند، هنگ‌کنگ، کره، آفریقای جنوبی، ژاپن، برزیل و ...
- میراث بومی و ژانرهای غیرسینمایی در فیلم کوتاه (دیگر هنرها چه ژانرهایی برای ما تدارک می‌بینند؟): ادبیات (شعر، داستان، زندگی‌نامه، امثال و حکایات، مثل‌ها و ...); موسیقی؛ تئاتر (نمایش عروسکی، نقل و نقالی و ...); نقاشی و میراث تجسمی (خوشنویسی، نگاره‌های روایتگر، داستان مصور، تصویرسازی کتاب و ...) و ...
- موضوع‌ها و مسائل: «بومی‌گرایی و ژانر در فیلم کوتاه» چه موضوع‌ها و مسائل جدیدی، پیش روی پژوهشگر قرار می‌دهد؟

مقالات:

- بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی ژانر سینمای هنرهای رزمی در حوزه فیلم کوتاه
 - بومی‌گرایی در ژانر
 - آسیب‌شناسی نقش فیلم کوتاه ایرانی در ناکامی تولید ژانر بومی با نگاهی به سینمای کوتاه کره جنوبی
 - ظرفیت‌های اقتباسی داستان‌های عامیانه فارسی در فیلم کوتاه ژانر فانتزی
 - جهان بومی‌سازی وحشت و فیلم کوتاه
 - واکاوی سینمای وحشت از منظر خصایص ژانری و مولفه‌های بومی
- ششمین دوره این همایش نیز مقرر است با موضوع امکانات بومی برای ژانرهای آمیخته (هیبریدی) و اهمیت چرخه‌های تولید در پاییز ۱۴۰۳ برگزار گردد.

۴-۳-۱. همایش مطالعات فیلم کوتاه به‌مثابه اکوسیستم خلاق و پویا برای توسعه فیلم کوتاه در مجموع به نظر می‌رسد با وجود فقدان نگاه آکادمیک و پژوهش منسجم به مقوله اقتباس و تأکید بیشتر بر موضوع ژانر در فیلم کوتاه، همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران می‌تواند تأثیرات مهمی در توسعه ژانر و اقتباس در فیلم کوتاه ایران داشته باشد. برخی از ویژگی‌هایی که این همایش می‌تواند به همراه داشته باشد عبارتند از: **ایجاد فضایی برای تبادل دانش** در واقع این همایش می‌تواند بستری برای فیلم‌سازان و پژوهشگران فراهم کند تا ایده‌های خود را در مورد ژانرهای مختلف به اشتراک بگذارند. بحث و بررسی در مورد ژانرهای

کلاسیک و جدید می‌تواند به گسترش دیدگاه‌های هنری و خلاقانه در فیلم کوتاه کمک کند. ضمناً همایش می‌تواند به پژوهش در زمینه اقتباس بسط و گسترش یابد، به این معنی که با ارائه مقالات و جلسات تخصصی در زمینه اقتباس، همایش می‌تواند فیلم‌سازان را با روش‌ها و چالش‌های اقتباس از منابع ادبی، تاریخی و فرهنگی ایران و جهان آشنا کند. این مسئله می‌تواند منجر به تولید فیلم‌های کوتاهی شود که ریشه‌های عمیق‌تری در فرهنگ و ادبیات داشته باشند. نکته دیگر می‌تواند مبتنی بر حمایت از ژانرهای خاص باشد، به عبارتی همایش می‌تواند ژانرهای کمتر دیده‌شده مثل اکشن، علمی‌تخیلی، یا فیلم‌های رازآلود را مورد توجه قرار دهد و با معرفی آثار موفق، الهام‌بخش فیلم‌سازان باشد تا به این ژانرها بپردازند. در عین حال می‌توان به این همایش به‌مثابه ایجاد فرصت‌های آموزشی نگریست؛ چرا که کارگاه‌ها و پنل‌های آموزشی مرتبط با ژانرشناسی و اقتباس می‌تواند به فیلم‌سازان کمک کند تا با تکنیک‌ها و رویکردهای نوین در روایت‌گری، تصویربرداری و اقتباس آشنا شوند. و در نهایت باید به پیشنهاد ایجاد شبکه‌های حرفه‌ای اشاره کرد که به نظر می‌رسد همایش می‌تواند فرصتی برای فیلم‌سازان جوان و باتجربه و پژوهش‌گران و محققین فراهم کند تا با هم در ارتباط بوده و همکاری‌های جدید در زمینه ساخت فیلم‌های کوتاه شکل بگیرد.

به طور کلی، همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران می‌تواند با تأکید بر ژانرها و اقتباس‌های نوآورانه، به ایجاد فیلم‌های کوتاهی با محتوای بومی و جهانی، و الهام‌بخش برای فیلم‌سازان جوان کمک کند. این موضوعات به‌ویژه برای فردی که مثلاً در حال ساخت فیلم کوتاه در ژانر وحشت و بر مبنای منابع ایرانی است، بسیار اهمیت دارد. مضاف بر وجوه فوق، برای توسعه بیشتر بحث در مورد نقش و ویژگی‌های همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران در توسعه ژانر و اقتباس، می‌توانیم به چند جنبه جدید و جزئی‌تر پرداخت که هر کدام می‌تواند اثرگذاری این همایش را در پیشرفت سینمای کوتاه ایران توضیح دهد:

۱- ایجاد بستری برای شناخت و ترویج ژانرهای مختلف

- آگاهی‌بخشی به فیلم‌سازان جوان: بسیاری از فیلم‌سازان جوان ممکن است به دلیل نبود منابع مناسب یا محدودیت‌های آموزشی، با ژانرهای کمتر شناخته شده مثل وحشت، علمی‌تخیلی، فانتزی یا حتی ژانرهای تلفیقی آشنا نباشند. این همایش می‌تواند با دعوت از اساتید، کارگردانان و نویسندگان، فضایی برای آموزش و بررسی این ژانرها نیز فراهم کند.
- تنوع ژانری در فیلم کوتاه: معرفی ژانرهای جدید و بررسی آثار شاخص می‌تواند الهام‌بخش فیلم‌سازان باشد تا به سراغ سبک‌های جدیدی بروند که تاکنون در سینمای کوتاه ایران کمتر دیده شده است. برای

مثال، ژانر وحشت که کاربر هم در فیلم کوتاه خود به آن علاقه‌مند است، می‌تواند با بهره‌گیری از منابع بومی و اسطوره‌شناسی ایرانی توسعه یابد.

۲- اقتباس و بازآفرینی آثار ادبی و فرهنگی

- استفاده از گنجینه‌های ادبی و تاریخی: سینمای کوتاه ایران می‌تواند از آثار ادبی کلاسیک و معاصر ایران بهره‌برداری کند. همایش می‌تواند فیلم‌سازان را به اقتباس از منابعی همچون داستان‌های عرفانی، حماسی و یا قصه‌های عامیانه تشویق کند. این امر به‌ویژه در بستر فیلم کوتاه که امکان بیان مختصر و نمادین موضوعات وجود دارد، اهمیت بیشتری دارد.
- اقتباس از منابع بین‌المللی: علاوه بر ادبیات ایرانی، این همایش می‌تواند به فیلم‌سازان نشان دهد که چگونه می‌توان از منابع بین‌المللی به گونه‌ای اقتباس کرد که با فرهنگ و مخاطب ایرانی سازگار باشد. برای مثال، بازآفرینی یک داستان کلاسیک غربی در بستری ایرانی می‌تواند به ساخت فیلمی با هویتی منحصر به فرد کمک کند.

۳- بازآفرینی ژانرهای بومی و تلفیقی

- تلفیق ژانرهای بومی با فرم‌های نوین: فیلم‌سازان می‌توانند با استفاده از فرم‌های مدرن سینمایی و ترکیب آن‌ها با ژانرهای سنتی ایران، به خلق ژانرهای تلفیقی بپردازند. برای مثال، ترکیب عرفان ایرانی با ژانر وحشت یا علمی‌تخیلی می‌تواند زمینه‌ساز تولید فیلم‌های منحصر به فردی باشد که در عین نوآوری، ریشه در فرهنگ ایرانی دارند.
- احیای ژانرهای تاریخی و فرهنگی: همایش می‌تواند به بازتعریف ژانرهای سینمایی تاریخی کمک کند و فیلم‌سازان را تشویق به استفاده از قصه‌های کهن ایرانی کند که خود کاربر نیز به آن علاقه دارد. با ایجاد پژوهش‌های جدید در این زمینه، همایش می‌تواند فیلم‌سازان را به استفاده از داستان‌ها و روایت‌های قدیمی در قالب‌های نوین تشویق کند.

۴- پژوهش و تحلیل علمی ژانر و اقتباس

- تحلیل‌های نظری و علمی: ارائه مقاله‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی درباره ژانرها و شیوه‌های اقتباس می‌تواند به ارتقای سطح علمی سینمای کوتاه ایران کمک کند. این امر می‌تواند فیلم‌سازان را به بررسی دقیق‌تر و علمی‌تر از ژانرها و اقتباس‌ها تشویق کند، و آن‌ها را در استفاده از منابع و سبک‌های جدید توانمند سازد.

- بررسی نقش زمان و مکان در ژانرهای مختلف: یکی از موضوعات مهم در فیلم‌سازی کوتاه، نقش زمان و مکان در روایت داستان است. همایش می‌تواند فرصتی باشد تا این موضوعات از منظرهای مختلف، به ویژه در ژانرهای تاریخی و مذهبی یا دینی، مورد بررسی قرار گیرد که در راستای پروژه‌ی تحلیلی کاربر درباره زمان در قصه‌های عرفانی نیز قرار دارد.

۵- ایجاد فرصت‌های همکاری و شبکه‌سازی

- گسترش شبکه حرفه‌ای: یکی از فواید مهم چنین همایش‌هایی، ایجاد فرصت‌هایی برای فیلم‌سازان است تا با دیگر هنرمندان و متخصصان در ارتباط باشند. این شبکه‌سازی می‌تواند منجر به شکل‌گیری همکاری‌های جدید و الهام‌بخش شود.

- تشویق به همکاری بین‌المللی: همایش با دعوت از مهمانان و فیلم‌سازان بین‌المللی می‌تواند به فیلم‌سازان ایرانی دیدگاه‌ها و فرصت‌های جدیدی ارائه دهد و زمینه‌ای برای همکاری با سایر کشورها فراهم کند.

۶- پیشبرد نوآوری در فرم‌های روایی و تصویری

- آزمایش با روایت‌های غیرخطی و تجربی: همایش می‌تواند بستری برای کشف و آزمایش با فرم‌های روایتی غیرخطی یا تجربی باشد. این نوع روایت‌ها به‌ویژه در فیلم‌های کوتاه که معمولاً بر انسجام زمانی تکیه کمتری دارند، فرصت‌های بیشتری برای نوآوری ارائه می‌دهند. فیلم‌سازان می‌توانند از تجربیات دیگران و پژوهش‌های ارائه شده در همایش برای آزمایش ساختارهای روایتی متفاوت استفاده کنند.

- استفاده از تکنولوژی‌های جدید در فیلم‌سازی: فناوری‌هایی مانند فیلم‌برداری ۳۶۰ درجه، واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) می‌توانند ژانرها و روایت‌های سنتی را دگرگون کنند. همایش می‌تواند جایی باشد که فیلم‌سازان با این فناوری‌های جدید آشنا شوند و کاربردهای نوین آن‌ها در ژانرهای مختلف فیلم کوتاه بررسی شود.

۷- توسعه بین‌المللی و شناخت سینمای جهانی

- بین‌المللی‌سازی ژانرها: فیلم کوتاه ایران می‌تواند با همگام شدن با جریان‌های بین‌المللی، ژانرهای داخلی را به سینمای جهانی معرفی کند. همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران می‌تواند فیلم‌سازان را با استانداردهای جهانی در ژانرها آشنا کند و به آن‌ها کمک کند تا فیلم‌هایی تولید کنند که نه تنها در داخل ایران، بلکه در جشنواره‌های بین‌المللی نیز دیده شوند.

- اقتباس‌های بین‌المللی: علاوه بر منابع داخلی، فیلم‌سازان می‌توانند از داستان‌ها و اسطوره‌های جهانی اقتباس کرده و آن‌ها را با فرهنگ ایرانی تطبیق دهند. این ترکیب می‌تواند به شکل‌گیری ژانرهای منحصر به فرد کمک کند که هم برای مخاطب داخلی و هم برای مخاطب خارجی جذاب باشد.

۸- نقش اجتماعی و فرهنگی ژانرها

- بررسی تأثیر ژانرها بر مسائل اجتماعی: فیلم کوتاه به دلیل محدودیت زمانی، اغلب برای بیان مفاهیم اجتماعی و سیاسی مؤثر است. همایش می‌تواند به بررسی این مسئله بپردازد که چگونه ژانرهای مختلف، به ویژه ژانرهای اجتماعی و مستند، می‌توانند به بازنمایی معضلات فرهنگی و اجتماعی در ایران کمک کنند.

- نقش ژانرهای جدید در تغییر دیدگاه‌ها: ژانرهای جدید و کمتر شناخته شده، مانند سایبرپانک یا علمی تخیلی اجتماعی، می‌توانند ابزارهای مناسبی برای نقد ساختارهای اجتماعی و سیاسی باشند. این همایش می‌تواند به معرفی چنین ژانرهایی و بررسی کاربرد آن‌ها در سینمای کوتاه ایران بپردازد.

۹- نقد و بررسی علمی آثار و ژانرها

- نقد ساختاری و محتوایی ژانرها: یکی از وظایف مهم این همایش می‌تواند بررسی علمی و دقیق ساختارهای ژانری در سینمای کوتاه ایران باشد. برای مثال، نقدهایی که به بررسی چگونگی توسعه یک ژانر در سینمای کوتاه ایران یا شیوه‌های اقتباس از یک ژانر خاص می‌پردازند، می‌توانند به فیلم‌سازان کمک کنند تا رویکردهای خلاقانه‌تر و پویاتری اتخاذ کنند.

- گفتمان‌سازی پیرامون ژانرهای بومی و جهانی: همایش می‌تواند یک پلتفرم برای ایجاد گفت‌وگو میان فیلم‌سازان و منتقدان درباره ژانرهای بومی و جهانی باشد. این گفت‌وگوها می‌تواند به شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های موجود در فیلم‌سازی ژانری کمک کند.

۱۰- نقش همایش در تقویت اقتباس ادبی و فرهنگی

- تشویق به اقتباس از منابع ایرانی و اسلامی: یکی از بخش‌های کلیدی این همایش می‌تواند تمرکز بر اقتباس از منابع ایرانی، اسلامی و عرفانی باشد. همان‌طور که کاربر به اقتباس از منابع ایرانی برای فیلم کوتاه وحشت علاقه دارد، این همایش می‌تواند پژوهش‌هایی در زمینه اقتباس از متون کهن، حکایات عرفانی و حتی متون مذهبی ارائه دهد که فیلم‌سازان را به استفاده از این منابع تشویق کند.

- ایجاد جریان‌های جدید اقتباسی: همایش می‌تواند جریانی جدید در اقتباس سینمایی از آثار ادبی معاصر نیز ایجاد کند. فیلم‌سازان می‌توانند از رمان‌ها و داستان‌های کوتاه نویسندگان معاصر الهام بگیرند و این امر به گسترش تنوع روایات در فیلم کوتاه کمک می‌کند.

۱۱- افزایش فرصت‌های تولید و نمایش فیلم

- تشویق به تولید فیلم‌های کوتاه بر اساس اقتباس‌های موفق: یکی از خروجی‌های مهم همایش می‌تواند ایجاد شرایطی برای حمایت از تولید فیلم‌هایی باشد که از آثار ادبی یا ژانری الهام گرفته‌اند. این حمایت می‌تواند به شکل جوایز مالی، بورس‌های تحصیلی یا فرصت‌های همکاری بین فیلم‌سازان و نویسندگان باشد.
- نمایش آثار اقتباسی و ژانری: همایش می‌تواند بخشی از برنامه‌های خود را به نمایش فیلم‌های اقتباسی یا ژانری اختصاص دهد و از فیلم‌سازان جوان حمایت کند تا آثار خود را به مخاطبان معرفی کنند. این نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های جانبی می‌توانند انگیزه‌ای برای فیلم‌سازان باشد تا در ژانرها و اقتباس‌های جدید فعالیت کنند.

۱۲- ارتقای سطح شناخت عمومی و آگاهی بخشی

- افزایش آگاهی مخاطبان: همایش می‌تواند با برگزاری جلسات عمومی و کارگاه‌های آموزشی، مخاطبان عام را نیز با اهمیت ژانرها و اقتباس در سینمای کوتاه آشنا کند. این افزایش آگاهی در مخاطبان می‌تواند به حمایت بیشتر از فیلم‌های کوتاه و ژانری منجر شود.
- ایجاد تعامل بین مخاطب و فیلم‌ساز: جلسات پرسش و پاسخ و بحث‌های پس از نمایش فیلم می‌تواند به مخاطبان کمک کند تا با روند فیلم‌سازی آشنا شوند و فیلم‌سازان نیز بازخورد مستقیم از مخاطبان دریافت کنند.
- این ابعاد همایش می‌تواند به شکل‌گیری یک اکوسیستم خلاق و پویا برای توسعه فیلم کوتاه در ایران کمک کند.

فرجام بحث: نتیجه گیری

در این بخش به منظور جمع‌بندی موضوعات مطرح در فصول پیشین به جمع‌بندی مباحث و پاسخ به سؤالات پژوهش پرداخته می‌شود. هرچند به طور موجز و چکیده باید گفت که چندان که در بدنه پژوهش نیز اشاره گردید، انجمن سینمای جوانان ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نهاد آموزش سینما در کشور در سال‌های اخیر راهبرد نگاه به فیلم کوتاه به‌مثابه نقطه عزیمتی برای سینمای بلند را برگزیده و بدین‌رو دو موضوع نگره بومی به ژانر و اقتباس را در صدر اهداف و برنامه‌های خود قرار داده است. در راستای همین بحث پس از کلیات پژوهش در فصل نخست، در فصل دوم پژوهش به این موضوع پرداخته شد که چرا اساساً چنین سیاستی اتخاذ شده و بدین‌رو دلایل و مستندات این امر با توجه به مستندات برآمده از سینمای بلند داستانی ایران و جشنواره فیلم فجر به‌مثابه یک نمونه مطالعاتی احصاء گردید. در فصل سوم گستره نگاه را بسط داده و به این موضوع توجه شد که کشورهای دیگر چگونه وارد عرصه سیاست‌گذاری و به تعبیری ریل‌گذاری فیلم کوتاه شده‌اند، بر این اساس به‌طور مشخص برنامه‌ها و اقدامات متنوع تولیدی و آموزشی کشورهای مختلفی نظیر بریتانیا، آمریکا، فرانسه، ژاپن و... آورده و در عین حال اسناد و تصمیمات نهادهای بین‌المللی نظیر اتحادیه اروپا (EU) و انجمن بین‌المللی مدارس فیلم و تلویزیون (CILECT) تحلیل و بررسی شد. در نهایت به عنوان فرجام بحث مسئله اهمیت مقوله ژانر و اقتباس در دل جشنواره‌های مختلف فیلم کوتاه معتبر جهان مورد توجه و مذاقه قرار گرفت. واپسین فصل تحلیلی این پژوهش با مقدماتی که در فصول قبلی ارائه گردید، به‌طور مشخص مطالعه شاخص‌ترین اقدامات مختلف انجمن در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، تولید و اکران فیلم‌های کوتاه در مسیر اهداف و چشم‌انداز تبیینی بود و به منظور ارزیابی هرچه مستدل‌تر و دقیق‌تر دو رخداد معتبر جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران و همچنین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران مورد توجه واقع شد.

حال در این فصل به جهت به فرجام رساندن اهداف تحقیق، بر مبنای مسأله اصلی پژوهش، به تفکیک به پرسش‌های مختلف مطرح شده در این تحقیق پاسخ داده می‌شود.

پرسش نخست: چرا انجمن سینمای جوانان راهبردها، سیاست‌ها، رویکردها و اقداماتی آتی خود را در

راستای توسعه اقتباس و تنوع ژانری طراحی و تدوین کرده است؟

چندان که در فصل دوم پژوهش به تفصیل بحث شد، در نگاه کلان به جریان فیلم کوتاه دو رویکرد عمده را می‌توان متمایز ساخت: ۱- فیلم کوتاه به مثابه یک جریان هنری مستقل تجربی؛ ۲- فیلم کوتاه در مقام ظرفیتی برای توسعه بدنه سینمای کشور (در هر دو حوزه کوتاه و ورای آن سینمای بلند). بنابراین وقتی بناست به مجموعه برنامه‌های انجمن سینمای جوانان ایران در دوره‌های مختلف فعالیت آن و مشخصاً در سال‌های اخیر نگاه کنیم، باید پیش از تحلیل به این دو نگاه توجه ویژه داشته باشیم. و آنچه آشکار است انجمن در دوره جدید فعالیت‌های خود، نگاه دوم را مورد توجه قرار داده است؛ چرا که به عبارتی در همان آغاز راه فعالیت‌های خود بر اساس دو راهبرد عملیاتی تعریف می‌کند: «تکثیر ژانر و حمایت از آثار اقتباسی».

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند نظر به شواهد موجود در سینمای داستانی بلند ایران، از تغییر نسل سینماگران از کارگردان گرفته تا دیگر عوامل کلیدی نظیر تهیه‌کننده، فیلم‌نامه‌نویس و فیلمبردار و لزوم آموزش این نیروها و نیز نوعی گرایش به تولیدات متنوع ژانری (جدای از درام و ملودرام) و همچنین آثار اقتباسی اتخاذ چنین سیاستی توجیه پذیر به نظر می‌رسد. در بخشی از بحث به چالش‌های اصلی مسأله تنوع ژانری و اقتباسی نیز اشاره شد.

چالش‌های اصلی مسأله ژانر و اقتباس در سینمای ایران

تنوع ژانری

اقتباس در سینمای ایران

عوامل
اقتصادی

سیاست‌های
دولتی و
نظارتی

سلیقه
مخاطبان

عدم توجه به
ادبیات و هنر
کلاسیک و
معاصر

فقدان
تخصص و
مهارت در
اقتباس

عدم حمایت
ساختاری

به عبارتی دقیق‌تر سیاست‌های جدید انجمن سینمای جوانان ایران مبنی بر توجه به ژانر و اقتباس می‌تونه نقش بزرگی در شکل‌دهی آینده سینمای ایران ایفا نماید. این حرکت یک گام بلند در مسیری است که می‌تواند سینمای ایران را به سمت تنوع، خلاقیت و حضور پررنگ‌تر در عرصه جهانی هدایت کند. بر مبنای آنچه در بطن پژوهش آورده چرایی اهمیت و حیاتی بودن این تغییرات و تأثیری که بر آینده سینما خواهند داشت را در مؤلفه‌های متنوعی می‌توان بررسی کرد که اهم آنها عبارتند از:

۱- افزایش تنوع ژانری به‌عنوان پاسخی به تقاضای نسل جدید

نسل جدید فیلم‌سازان ایرانی، مانند بسیاری از فیلم‌سازان جوان در سراسر جهان، به دنبال تجربیات نو و غیرسنتی در سینما هستند. آن‌ها تمایل دارند از قالب‌های کلاسیک فراتر بروند و داستان‌های تازه با فرمی نوآورانه و جذاب ارائه دهند. اما متأسفانه، سینمای ایران برای مدت‌ها تحت تسلط چند ژانر محدود بوده است (عمدتاً درام‌های اجتماعی و ملودرام‌های خانوادگی). این باعث شده که بسیاری از فیلم‌سازان نتوانند آزادی کامل برای تجربه‌گری در ژانرهای مختلف (مثل علمی-تخیلی، وحشت، فانتزی، یا حتی اکشن) را داشته باشند.

بدین تمرکز مضاعف انجمن سینمای جوانان ایران بر آموزش و ترویج ژانرهای متنوع، می‌تواند به یک نسل جدید از فیلم‌سازانی که توانایی و انگیزه ساخت فیلم‌های چند ژانری دارند، کمک نماید. فیلم کوتاه به عنوان یک مدیوم با هزینه‌های پایین‌تر و انعطاف بیشتر، بستری عالی برای آزمایش و نوآوری در ژانرهای کمتر دیده شده محسوب می‌شود. این فیلم‌ها می‌توانند به‌عنوان گام‌های اولیه برای فیلم‌های بلندتر و با ویژگی‌های فرمی پیچیده‌تر در ژانرهای جدیدتر عمل کنند. در ضمن، این تنوع ژانری به ذائقه‌سازی و گسترش سلیقه مخاطبان و افزایش دامنه جذابیت سینمای ایران برای بازارهای بین‌المللی نیز کمک خواهد کرد.

لذا در نظر داشته باشیم که این تأکید انجمن بر ژانر در چشم‌انداز کلان سینمای کشور می‌تواند به تنوع بخشی به محصولات سینمای ایران کمک کند؛ حتی به افزایش مخاطبان داخلی و جذب افرادی که به دنبال تجربه‌های جدید سینمایی هستند، کمک کند و فرصت‌های بیشتری برای حضور در بازارهای بین‌المللی به وجود آورد، زیرا ژانرهای جهانی مانند اکشن، علمی-تخیلی و فانتزی در بازار جهانی مخاطبان و محافل گسترده خاص خود را دارند.

۲- اقتباس: باز کردن گنجینه ادبیات ایران برای سینما

ایران یکی از غنی‌ترین سنت‌های ادبی جهان را دارد. از شاهنامه و هزار و یک شب گرفته تا آثار معاصر

نویسندگانی مثل صادق هدایت، محمود دولت‌آبادی و هوشنگ گلشیری، ادبیات ایران واجد ظرفیت شگرف و عظیمی برای اقتباس سینمایی است. با این حال، در طول سال‌ها، اقتباس از ادبیات در سینمای ایران به ندرت به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و اغلب فیلم‌ها بر اساس داستان‌های اورجینال ساخته شده‌اند. یکی از دلایل اصلی این کمبود، نبود تخصص و تجربه کافی در اقتباس متون ادبی به فیلم‌های سینمایی بوده است. در خلال پژوهش اشاره شد که اقتباس امر آسانی نیست؛ نیازمند درک عمیق از متن، شخصیت‌ها و توانایی تطبیق آن‌ها با زبان سینماست. بر این مبنا تأکید راهبردی و عملیاتی انجمن سینمای جوانان ایران در این حوزه به آموزش و پرورش فیلم‌سازان در زمینه اقتباس، می‌تواند نقطه عطفی در سینمای ایران به حساب آمده و پاره‌ای از آثار و جلوه‌های آن را حتی می‌توان در سبد محتوایی امروز سینمای ایران مشاهده کرد. به راحتی می‌توان تصور کن، اگر فیلم‌سازان جوان شروع به اقتباس از آثار ادبی معاصر بزرگی مثل «بوف کور» یا «کلیدر» کنند، چه تحول و جریان بزرگی در کیفیت و عمق فیلم‌های ایرانی به وجود خواهد آمد. علاوه بر این، فراموش نکنیم که بسیاری از متون کلاسیک ادبیات فارسی و قصه‌های عرفانی مثل آثار مولوی، عطار یا حتی حکایات مذهبی پتانسیل‌های عظیمی برای روایت‌های سینمایی دارند. اقتباس از این متون می‌تواند به سینماهایی با مضامین معنوی و فلسفی نیز زمینه‌ای دهد که بر شاکله متفکرانه و چندوجهی آن‌ها بیفزاید. بنابراین چندان که در برخی تجربیات انجمن سینمای جوانان ایران می‌توان مشاهده کرد، این مؤسسه آموزشی/پژوهشی و تولید سینمایی ارزشمند و تأثیرگذار با ارائه کارگاه‌های تخصصی در زمینه اقتباس، می‌تواند به فیلم‌سازان جوان کمک کند تا این مهارت‌ها را آموخته و در عمل به کار ببرند. اقتباسی که به فیلم‌سازان امکان می‌دهد تا از منابع غنی ادبی ایران بهره برده و فیلم‌هایی خلق کنند که هم برای مخاطبان داخلی و هم برای مخاطبان بین‌المللی جذاب باشند.

۳- ارتقای مهارت‌های فیلم‌سازان جوان

توجه به ژانر و اقتباس نه تنها در توسعه محتوایی سینمای ایران تأثیرگذار است، بلکه می‌تواند به ارتقای مهارت‌های فنی و هنری فیلم‌سازان جوان هم کمک کند. با آموزش‌های مناسب، جوانان یاد می‌گیرند که چگونه ساختارهای ژانری را به کار ببرند و چگونه از تکنیک‌های سینمایی برای خلق آثار در ژانرهای مختلف استفاده کنند. برای مثال، در ژانر علمی-تخیلی، نیاز به جلوه‌های بصری و ویژه و فناوری‌های پیشرفته وجود دارد. یا در ژانر وحشت، استفاده از نورپردازی و صداگذاری برای ایجاد حس ترس و تعلیق امری ضروری است.

این مهارت‌ها نه تنها فیلم‌سازان را برای خلق فیلم‌های کوتاه در ژانرهای مختلف آماده می‌کند، بلکه به آن‌ها اعتماد به نفس می‌دهد که بتوانند به سمت پروژه‌های بلندتر و پیچیده‌تر حرکت کنند. علاوه بر این، چندان که از منظری در اردوهای فیلمسازی نیز اجرایی شده، انجمن سینمای جوانان می‌تواند با ارائه کارگاه‌ها و دوره‌های تخصصی در زمینه ژانرها و اقتباس، نسل جدیدی از فیلم‌سازان را به وجود بیاورد که هم‌زمان با داشتن تسلط فنی و هنری، خلاقیت و نوآوری را در آثارشان به نمایش بگذارند.

۴- تعامل با سینمای جهانی و افزایش فرصت‌های بین‌المللی

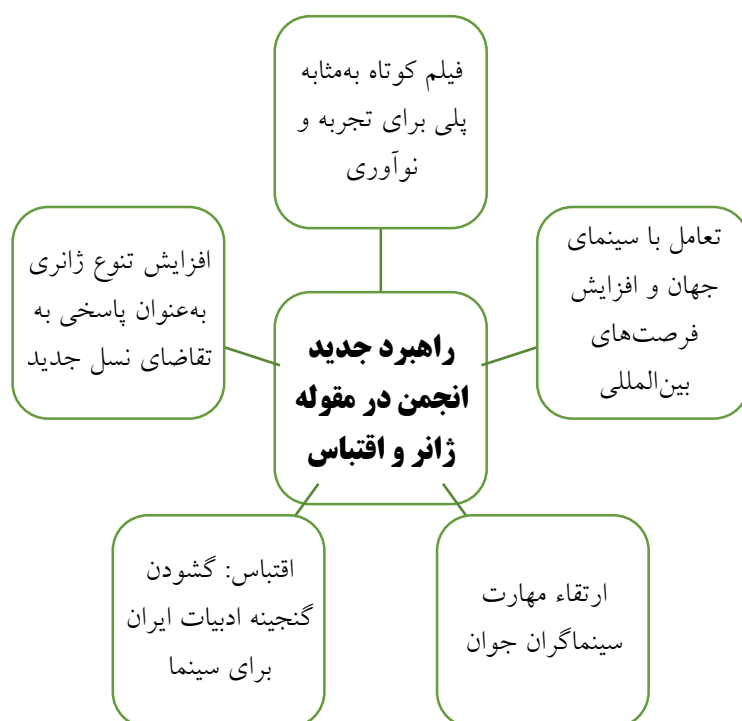
توجه به ژانر و اقتباس، از این ظرفیت برخوردار است که فیلم‌سازان ایرانی را در سطح بین‌المللی نیز بیشتر مطرح کند. سینمای ایران، با داشتن ظرفیت‌های بالای هنری و روایی، در صورتی که به ژانرهای مختلف ورود پیدا کند، می‌تواند مخاطبان گسترده‌تری در سراسر جهان پیدا کند. امروز شاهد جریانی هستیم که بسیاری از فیلم‌های موفق بین‌المللی در ژانرهای مشخصی مثل وحشت، علمی-تخیلی یا فانتزی ساخته شده و توجه گسترده‌ای به خود جلب کرده‌اند، بدین‌نوع سینماگران ایرانی با ورود به این حوزه‌ها می‌توانند آثاری بومی تولید کنند که از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و حتی با مخاطبان جهانی ارتباط برقرار کند. البته این بحث نیاز به استدلال‌های مفصل‌تری است که در این پژوهش نمی‌گنجد. اما جان کلام آنکه بومی‌سازی برای ادامه حیات در سبب سینمای جهان در سال‌های پیش رو یک امر ضروری است. در حوزه فعالیت انجمن سینمای جوانان ایران برای مثال، فیلم کوتاه‌هایی که از قصه‌های کهن ایرانی الهام گرفته شده و در قالب ژانرهای فانتزی یا وحشت تولید شده‌اند، می‌توانند در جشنواره‌های بین‌المللی مطرح شده و ذیل جریانی مستمر موجب آشنایی بیشتر جهان با فرهنگ و ادبیات ایران گردند. این تعامل فرهنگی در چشم‌انداز خود می‌تواند به رشد سینمای ایران در سطح جهانی و ایجاد فرصت‌های تازه برای فیلم‌سازان ایرانی منجر شود.

۵- فیلم کوتاه: پلی برای تجربه و نوآوری

بارها در خلال پژوهش اشاره شد که یکی از مزایای فیلم کوتاه این است که: هزینه تولید پایین‌تری نسبت به فیلم‌های بلند دارد، بنابراین فیلم‌سازان جوان می‌توانند ایده‌های خلاقانه خود را بدون فشار زیاد مالی امتحان کنند. و دیگر این که فیلم کوتاه می‌تواند به‌عنوان یک آزمایشگاه برای کشف ژانرهای نو عمل کند، جایی که فیلم‌سازان به‌آسانی می‌توانند ژانرهای متنوع را امتحان کرده و با استقبال یا بازخوردهای مختلف مواجه شوند. در نگاه و رویکردی بلندمدت این نوع آزمایش‌ها می‌تواند به فیلم‌سازان کمک کند تا با مخاطب‌سنجی

دقیق‌تری، فیلم‌های بلند خود را طراحی کنند و همچنین ژانرهای جدید را به شکل عمیق‌تر در سینمای ایران جا بیندازند.

پس با در نظر گرفتن فیلم کوتاه به‌مثابه بستر جذاب و مناسبی برای تجربه‌گری و آزمایش ایده‌های جدید، انجمن سینمای جوانان ایران با تمرکز بر ژانر و اقتباس، توانسته و می‌تواند این بستر را برای فیلم‌سازان جوان فراهم کند تا بدون نیاز به بودجه‌های کلان، در ژانرهای مختلف دست به آزمایش بزنند. این آزمایش‌ها نه تنها به رشد فردی فیلم‌سازان کمک می‌کند، بلکه در سال‌های بعد به صنعت سینما این امکان را می‌دهد که با فیلم‌هایی متفاوت و خلاقانه مواجه شود. به‌علاوه، در نظر داشته باشیم که فیلم کوتاه با داشتن ساختار فشرده و اقتصادی‌تر، فرصت ایده‌آلی برای اقتباس متون ادبی کوتاه‌تر فراهم می‌کند.

بنابراین در نتیجه‌گیری این که چرا این سیاست درست است؟ باید گفت که در نهایت، توجه انجمن سینمای جوانان به ژانر و اقتباس نه تنها پاسخی به نیازهای نسل جدید فیلم‌سازان است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تحولات راهبردی و گسترده‌ای در تحول صنعت سینمای ایران باشد. این رویکرد، با تمرکز بر آموزش، تجربه‌گری و نوآوری، می‌تواند نسل جدیدی از فیلم‌سازان را پرورش دهد که هم توانایی خلق آثار متنوع دارند و هم می‌توانند اقتباس‌های قدرتمند و معناگرا از ادبیات غنی ایران ارائه کنند. این تغییرات می‌تواند آینده سینمای ایران را درخشان‌تر و متنوع‌تر کند. به بیان دیگر این سیاست با کمک به پرورش فیلم‌سازان خلاق و جوان، امکان تنوع‌بخشی به سینما، گسترش مخاطبان، و بهره‌برداری از گنجینه ادبیات ایرانی را فراهم می‌کند.

همچنین، از آنجا که این سیاست با نیازهای روز و تغییرات نسل جدید هم‌خوانی دارد، می‌تواند زمینه‌ساز رشد و ارتقای سینمای ایران در سطح بین‌المللی باشد.

پرسش دوم: سینمای جهان در موضوع سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری فیلم کوتاه (توسعه امر اقتباس و

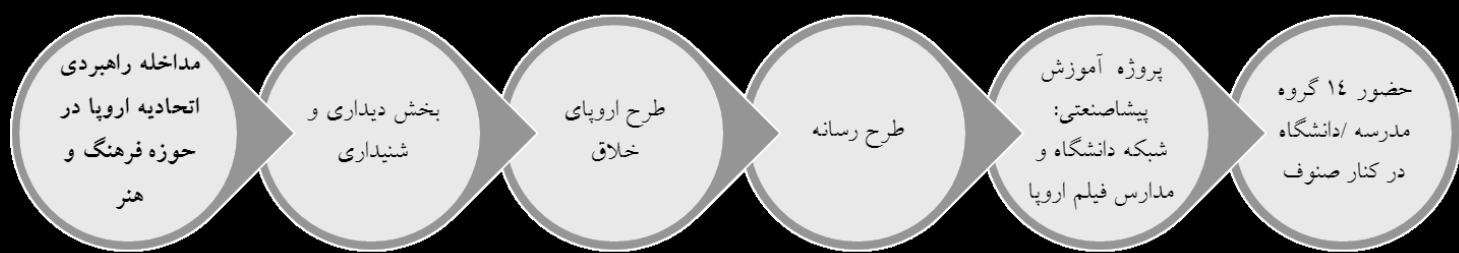
تنوع ژانری) از چه سیاست‌گذاری‌ها و اقداماتی بهره برده است؟

در فصل سوم پژوهش به‌طور ویژه به این موضوع پرداخته شد که کشورهای مختلف جهان در زمینه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای سینما خود ریل‌گذاری‌های متنوعی انجام داده و در اسنادی می‌توان دید که برای توسعه ژانر و اقتباس در سینما، حتی به‌ویژه گاه در حوزه فیلم کوتاه، از سیاست‌ها و اقدامات متنوعی استفاده کرده‌اند. بدیهی است این اقدامات به منظور تشویق فیلم‌سازان به نوآوری و خلاقیت، حفظ و توسعه فرهنگ بومی، و ایجاد بسترهایی برای رقابت در سطح بین‌المللی طراحی شده‌اند. در مجموع، کشورهایی که برای توسعه ژانر و اقتباس در سینمای خود اقدامات موفق‌تری انجام داده‌اند، معمولاً دارای سیاست‌های فرهنگی حمایتی، جشنواره‌های معتبر، بسترهای آموزشی قوی، و فضای نوآورانه در سینمای کوتاه هستند. این کشورها با تأکید بر تعاملات بین‌المللی و اقتباس از متون ادبی و فرهنگی، به گسترش مرزهای سینما و جذب مخاطبان بیشتر کمک کرده‌اند.

در همان فصل به‌طور مشخص به این موضوع پرداخته شد که کشورهای مختلف چگونه در ریل‌گذاری تولید محتوای بصری (و مشخصاً فیلم کوتاه) ورود کرده و چه طرح و برنامه‌هایی را پیاده‌سازی می‌کنند و بر این مبنا نظام آموزشی AFI آمریکا و مورد ویژه BFI بریتانیا مورد توجه قرار گرفت. نشان داده شد که چگونه بریتانیا از دل این مؤسسه که فعالیتی شبیه به بنیاد سینمایی فارابی ایران و یا از سوی انجمن سینمای جوانان ایران دارد، با سرمایه‌گذاری شگرف در حوزه تولید محتوای بصری، پروژه‌ای ده‌ساله با عنوان Screen Culture را از ۲۰۲۳ آغاز کرده که مهم‌ترین اهداف آن آموزش، شناخت، ترویج و توسعه فرهنگ بریتانیا نه تنها در گستره کشورهای این جزیره که در عرصه بین‌المللی در افق‌های کوتاه مدت و بلند مدت است.

همچنین به این موضوع اشاره شد که اتحادیه اروپا چگونه در پروژه‌هایی نظیر «اروپای خلاق» و «رسانه» به مقوله تولید محتوای بصری و به خصوص فیلم کوتاه و آموزش آن ورود کرده و به عنوان نمونه در طرح‌های چون «شبکه دانشگاه‌های اروپا» تلاش کرده از دل هم‌افزایی میان مؤسسات آکادمیک آموزش سینما در این قاره در ارتقاء توانایی فنی و مهارت تخصصی سینماآموزان و نسل آتی سینماگران اروپایی با پرداختن به مضامین متنوعی از جمله ژانر و اقتباس تأثیرگذار باشد.

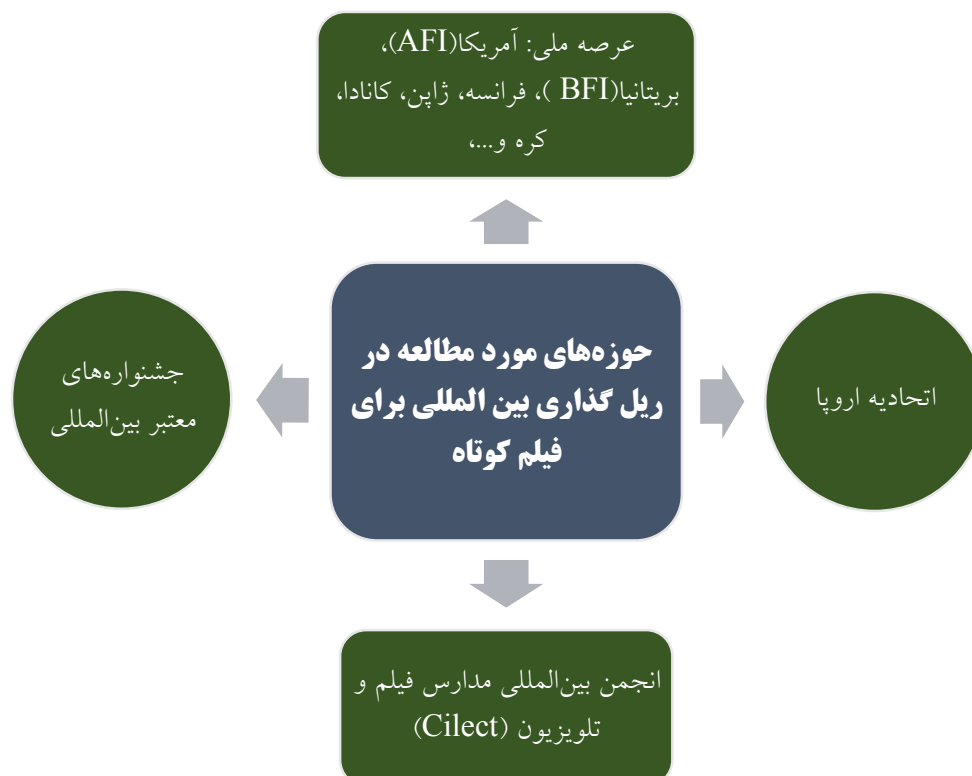

نمودار- نمونه‌ای از روند مداخله راهبردی اتحادیه اروپا از سطح کلان فرهنگ تا مصادیق آموزش سینما

همچنین در همین فصل به Cilect (انجمن مدارس فیلم و تلویزیون) اشاره شد، پروژه‌ای بین‌المللی که به‌عنوان یک نهاد فراملی، با برگزاری کارگاه‌ها، همایش‌ها، و ایجاد شبکه‌های همکاری، به ارتقاء کیفیت آموزش در زمینه سینما و تلویزیون و در نتیجه بر توسعه محورهای نظیر فیلم کوتاه (از تنوع ژنریک تا آثار اقتباسی) تأثیرگذار است. این نهاد با ترویج تنوع فرهنگی، استفاده از فناوری‌های نوین، و حمایت از پروژه‌های مشترک، به ایجاد آثاری خلاقانه و نوآورانه در زمینه فیلم‌های کوتاه کمک می‌کند و از دل هم‌افزایی فکری و علمی، فضایی مناسب برای رشد و توسعه فیلم‌سازان جوان فراهم می‌آورد که چندان که اشاره شد عمده تأثیرات آن عبارتند از: ارتقاء آموزش و تربیت فیلم‌سازان؛ تقویت همکاری‌های بین‌المللی؛ ترویج تنوع فرهنگی و زبانی؛ توسعه فناوری و نوآوری؛ حمایت از نمایش و توزیع. و بر همین اساس پیشنهاد گردید انجمن

سینمای جوانان ایران در راستای توسعه ارتباطات و زنجیره‌های همکاری راهبری (به معنای واقعی آن) در مسیر توسعه و ارتقاء کیفی آموزش با عضویت در مؤسسات بین‌المللی نظیر CILECT علاوه بر حضور در گفتمان جهانی آموزش فیلم، با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، پرورشی و حتی حمایت‌های اقتصادی آن می‌تواند به واسطه رخدادهای حاصل از این همکاری‌ها و عضویت‌ها، خود را در جریان واپسین تحولات عرصه سینما و آموزش آن قرار دهند. در عین حال اشاره شد که متأسفانه به‌رغم گستردگی فعالیت‌های انجمن بین‌المللی مدارس فیلم و تلویزیون، تعداد کشورها، مدارس و دانشگاه‌های عضو آن، هنوز هیچ مؤسسه‌ای از ایران عضو آن نیست. بنابراین از کنش‌های ضروری در این حوزه، می‌تواند اقدام انجمن سینمای جوانان ایران برای حضور در این نهاد باشد.

در نهایت پایان بخش این فصل نحوه اثرگذاری جشنواره‌های فیلم در ترویج و تقویت جریان اقتباس و تأکید بر تنوع ژانری بود. و در خلال پژوهش اشاره شد که چطور برخلاف تلقی عمومی در خصوص فیلم‌های موفق در جشنواره‌های معتبر بین‌المللی سطح A (و حتی جدای از جشنواره‌های تخصصی ژانری نظیر چرخه ملی‌یس) این جشنواره‌ها به‌طور عمده آثار ژنریک را در طی متنوعی مورد توجه قرار داده و در عین حال توجه ویژه‌ای نیز به حوزه اقتباس نشان داده‌اند.

پرسش سوم: راهبردها، سیاست‌ها و رویکردهای انجمن، در راستای پرسش قبل، تا چه میزان در اقدامات آن (در حوزه آموزش، تولید، پژوهش، برگزاری همایش و جشنواره) تبلور یافته است؟ و این اقدامات

واجد چه کیفیت‌هایی هستند؟

پاسخ به این پرسش به تفصیل در فصل چهارم پژوهش مورد توجه قرار گرفت. در این فصل، به تحلیل فعالیت‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و تولیدی انجمن در راستای تحقق اهداف و چشم‌اندازهای تبیین شده پرداخته شد تا نشان داده شود که فراتر از تدوین صرف برنامه، انجمن چه اقدام عملیاتی در راستای تحقق هدف خود به انجام رسانیده است. هرچند که باید اذعان داشت که مدیریت جدید انجمن راهبردهای خود را از دی ماه ۱۴۰۰ ارائه و منتشر کرده است، اما پژوهش حاضر در نظر دارد به مطالعه اقدامات صورت گرفته در این مؤسسه از زمان استقرار در نیمه دوم ۱۴۰۰ تا نیمه اول سال ۱۴۰۳ پرداخته‌است. دوره‌ای که باید اذعان داشت فرصت بسیار کمی برای تحقق اهداف است اما شواهد تحقق نشان خواهد داد که چگونه اتخاذ سیاست‌های مستدل انجمن توانسته منجر به جوانه زدن برخی گرایش‌ها و رخدادهای تازه در سینمای کوتاه و بلند سینمای ایران گردد که در ادامه به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود.

در این فصل در ابتدا به تفکیک فعالیت‌های انجمن سینمای جوانان ایران در حوزه‌های آموزش، پژوهش (انتشارات)، تولید و اکران مورد توجه قرار گرفت. و بر این مبنا شواهد تحقیق در حوزه آموزش نشان می‌دهد که انجمن هر سال هدف برگزاری فعالیت‌های آموزشی خود را ارتقاء داده و توانسته افقی افزون‌تر از آن را بر مبنای کلیدواژگان اصلی تحقیق محقق سازد. و نمودارها نشان می‌دهند که دست‌کم بالای ۱۲۰ درصد از برنامه‌های آموزشی در این مؤسسه محقق شده است. گفتنی است که گرچه سال ۱۴۰۰ میزان تحقق برنامه‌های آموزشی عدد بالاتری بر مبنای درصد را نشان می‌دهد اما نکته اینجاست که در این سال مدیران پیشین افق پایین‌تری را برای برنامه‌های آموزشی در نظر گرفته بودند که روند معنادار رشد تعداد کارگاه‌ها خود مبین پیشرفت کمی حقیقی در این حوزه است.

فعالیت واحد پژوهش انجمن سینمای جوانان ایران را در بخش‌های مختلفی مد نظر قرار گرفت. بخش اصلی و هسته اصلی آن، به ترجمه و تألیف کتب مرتبط با فیلم کوتاه باز می‌گردد که عموماً رونمایی آن‌ها هر ساله در جشنواره فیلم کوتاه تهران صورت می‌پذیرد. علاوه بر این، این واحد دست به اقدام اجرایی دیگری زده و در راستای توسعه امر اقتباس در فیلم کوتاه با همراهی و هم‌افزایی «خانه کتاب و ادبیات ایران» بخشی را به عنوان جایزه سینما-کتاب در جشنواره فیلم کوتاه گنجانده که در ادامه حمایت انجمن از جایزه فیلم اقتباسی

در سال‌های گذشته، از جشنواره چهلم این فیلم‌ها به‌طور ویژه جایگاهی متمایز و مجزا در جشنواره یافته و علاوه بر اکران واجد حمایت ویژه‌ای گردند. همچنین اشاره شد که این واحد علاوه بر موارد فوق سالانه در یک رخداد بین‌المللی دیگر، «نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران»، نیز حضور یافته و ضمن ارائه آثار تولیدی انجمن در حوزه نشر، با محوریت فیلم کوتاه و عموماً با تأکید بر مقولات ژانر و اقتباس، تجربیات فیلم کوتاه اقتباسی شاخص ایرانی را اکران نموده و در حضور تماشاگران به پیوند ناگسستی و واجد اهمیت سینما و کتاب (مشخصاً ادبیات) تأکید ویژه‌ای می‌کند. همایش مطالعات فیلم کوتاه، در قالب نگارش مقالات پژوهشی، نیز دیگر اقدامی است که انجمن سالانه ذیل فعالیت‌های پژوهشی خود به انجام می‌رساند که در سه سال اخیر این همایش به‌شکلی هدفمند تأکید ویژه‌ای بر مقوله ژانر، بومی‌سازی ژانر و ژانرهای آمیخته در فیلم کوتاه داشته است. به‌رورو بر مبنای آنچه شواهد تحقیق نشان می‌دهد، دست‌کم در حوزه چاپ و نشر کتاب، انجمن برنامه مدونی را پیش گرفته تا حدی که علاوه بر تولید محتوای کاربردی در حوزه تخصصی خود توانسته در سال ۱۴۰۳ از برنامه پیش‌بینی شده‌اش در ابتدای سال گامی فراتر بگذارد.

در میان تمام فعالیت‌های انجمن به تأکید می‌توان گفت که یکی از پررنگ‌ترین و اثرگذارترین بخش‌ها حمایت و پشتیبانی از تولید فیلم‌های کوتاه محسوب می‌شود. مطابق یافته‌های تحقیق، اگرچه در سه سال اخیر روند حمایت از تولید سیر صعودی داشته اما متأسفانه نتوانسته به هدف کلی تعیین شده در هر سال دست یابد. شایان ذکر است در سال ۱۴۰۳، بر مبنای بازه زمانی انجام پژوهش و نظر به این‌که نمی‌توان تعداد آثار تولیدی را دقیقاً مشخص کرده، داده‌ها حکایت از این دارند که از مجموع برآورده ۱۲۰ اثر تولیدی تا زمان نگارش پژوهش ۵۴ اثر روند تولید خود را پی گرفته‌اند که معادل ۴۵ درصد برنامه و هدف پیش‌بینی شده است.

چندان که در فصل دوم پژوهش اشاره شد؛ ترویج فرهنگ اقتباس و ژانر یکی از اهداف کلیدی در راهبرد کلان انجمن سینمای جوان و فراتر از آن سازمان سینمایی به حساب می‌آید. در این راستا نیز انجمن علاوه بر اقدامات معطوف به پرورش فیلم‌ساز، ارتقاء سطح دانایی و مهارت تخصصی وی، از مسأله مخاطب، ذائقه‌سازی و بازخورد‌گیری از وی، نیز غافل نبوده و این مهم را در اشکال مختلف اکران سینمایی، تلویزیونی، پلتفرم‌های آنلاین و پخش و نمایش شهرستان‌ها نیز پیگیری نموده است. داده‌های حاصل از اجرای این پروژه‌ها نشان از حمایت از عرضه فیلم کوتاه در مناطق غیربرخوردار و نمایش آن‌ها در سینماک‌ها و پاتوق‌های فیلم توسط انجمن دارد. لازم به ذکر است که در کنار این موارد، انجمن پاتوق هفتگی فیلم نیز

برگزار می‌کند که در هر جلسه با حضور مخاطبان، فیلم‌ساز و یک منتقد به نقد و تحلیل فیلم‌های کوتاه تولیدی، مشخصاً با محوریت ژانر و اقتباس پرداخته می‌شود و تا کنون ۱۹ فصل از آن سپری شده است. در این پژوهش علاوه بر اقدامات کلی سالانه فوق، به دو رخداد مهم ملی و بین‌المللی «همایش مطالعات فیلم کوتاه» و «جشنواره فیلم کوتاه تهران» نیز به دقت از منظر کلیدواژگان پژوهش پرداخته شد. اشاره شد که بی‌تردید جشنواره فیلم کوتاه تهران، یکی از مهم‌ترین رخدادهای سینمایی کشور است که با توجه به این که این جشنواره مورد تأیید آکادمی اسکار نیز هست، بر اهمیت آن در عرصه‌های بین‌المللی نیز افزوده شده است. این جشنواره را می‌توان ویرترین فعالیت‌های انجمن سینمای جوانان تهران در عرصه‌های مختلف تولید، آموزش، پژوهش و حتی حمایت‌های فراسازمانی دانست. و بدین‌رو تحلیل آن می‌تواند شواهد درخور توجهی از مسیر طی شده بر مبنای مسأله اصلی تحقیق فراهم آورد.

در خلال برگزاری این جشنواره علاوه بر سیاق متوالی که در تمامی جشنواره‌ها و در مسابقه فیلم‌ها می‌توان مشاهده کرد، بخش‌های متنوعی چون جایزه کتاب و سینما، رونمایی از کتب تألیفی و ترجمه شده در انجمن و همچنین مجموعه نشست‌های تخصصی مشاهده می‌گردد که هر کدام به نحوی در پیشبرد دو هدف مشخص تنوع ژانر و توسعه اقتباس تأثیرگذار هستند. در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه تولید با وجود این که مدیریت جدید از سال ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم استقرار یافته اما تبلور سیاست‌های اخیر انجمن و تأکید ویژه بر بومی‌گرایی ژنریک فیلم کوتاه را در همین بازه زمانی بسیار کوتاه، در دو جشنواره ۳۹ و ۴۰ فیلم کوتاه تهران می‌توان مشاهده کرده و روند آن را مورد مطالعه قرار داد. بر این مبنای شواهد حاصله نشان از تلاش انجمن برای تحقق نوعی نگاه بومی به مقوله ژانر دارد که در خلال برنامه‌ریزی یک‌ساله جلوه‌هایی از آن در سال ۱۴۰۱ متبلور گردیده است. همچنین شایان ذکر است که به عنوان نمونه در دوره ۳۹ از جشنواره (۱۴۰۱)، برای نخستین بار حداقل یک فیلم کمدی و یک فیلم فانتزی در روزهای برگزاری به نمایش درآمده است. مضاف بر آن باید گفت در بخش جوایز نیز فیلم‌های ژانر مورد استقبال هیأت داوران قرار گرفته‌اند که به عنوان نمونه باید گفت جایزه بهترین موسیقی به فیلمی در ژانر فانتزی اختصاص یافت. فیلمی در ژانر دفاع مقدس جایزه بهترین کارگردانی، جلوه‌های ویژه و تدوین را کسب کرد و فیلمی در ژانر وحشت جایزه برگزیده حوزه صدا را بدست آورد. نکته حائز اهمیت و معنادار این که در این جشنواره یک فیلم در ژانر جنایی توانست به جایزه بهترین فیلم‌نامه اقتباسی را به خود اختصاص دهد.

در شواهد فوق ردپای این تأکید بر اقتباس و تنوع ژانری را در قالب‌های مختلف بخش مسابقه فیلم‌های ایرانی یعنی داستانی، تجربی، مستند و پویانمایی قابل مشاهده است. با این وجود به منظور دست یافتن به شواهد مطلوب‌تر مقایسه‌ای میان آثار موجود در این جشنواره در خلال ۴ دوره اخیر جشنواره صورت گرفت که یافته‌های برآمده از مقایسه تنوع ژنریک آثار حاضر در جشنواره فیلم کوتاه در خلال دوره‌های ۳۷ تا ۴۰، در نگاه نخست نشان می‌دهد باز هم فیلم‌های ژانر درام و ملودرام به‌لحاظ کمی همچنان در تولید واجد اختلاف معناداری با دیگر ژانرهای تولیدی هستند. با این حال دقت بیشتر در این اطلاعات حاکی از این بود که طی این چهار دوره، رفته‌رفته از نسبت میزان تولید این ژانر کاسته شده (از حدود ۶۶ درصد به ۵۳ درصد) و بر تنوع تولید دیگر ژانرها افزوده شده است. در مقابل میانگین تولید هر یک از ژانرها، جز در مواردی استثناء، سیر صعودی گرفته و مثلاً فیلم‌های کوتاه علمی-تخیلی که جای خالی آن‌ها در جشنواره سی و هشتم دیده می‌شود، به قریب به ۶ درصد در جشنواره چهلم می‌رسد. روندی که برای دیگر ژانرها می‌توان بر همین سیاق پیگیری و بررسی کرد. بر همین مبنا می‌توان به‌طور کلی به موفقیت سیاست انجمن در دستیابی به تنوع تجربیات ژانر دستکم در آثار حاضر در جشنواره فیلم کوتاه تهران اذعان کرد؛ هرچند شایان ذکر است که تا وضعیت مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد و به‌عنوان شاهدی بر این امر همچنان جای خالی تجربه‌گرایی مضاعف و اثرگذار در برخی ژانرها نظیر اکشن، نوآر، جنایی و وحشت از جنس بومی آن همچنان احساس می‌شود.

در کنار شواهد حاصل از بررسی آثار انجمن نسبت به برگزاری نشست‌های تخصصی نیز با موضوع ژانر در فیلم کوتاه در دو سال اخیر توجه ویژه‌ای داشته است. از کلیات و تجربه نگاری‌های صورت گرفته تا تحلیل موردی مناسبات تولید و پس تولید در بستر تنوع ژنریک فیلم که از میان آن‌ها می‌توان به نشست‌های نظیر گفتگو درباره فیلم‌های کوتاه ژانر (آموزه‌های اردوهای فیلم‌سازی بوشهر، همدان، اردبیل، مشهد و کاشان) و گفتگو کارگردان با فیلم‌نامه نویس، مدیر برنامه‌ریزی، طراح صحنه و لباس (مدیر هنری)، بازیگر، آهنگساز، تهیه‌کننده، تدوین‌گر، مدیر فیلمبرداری، چهره‌پرداز و متصدیان صدا اشاره کرد.

از بخش‌های ویژه جشنواره فیلم کوتاه تهران می‌توان به بخش سینما و کتاب اشاره کرد که در این بخش نیز امر اقتباس به‌طور ویژه مد نظر قرار گرفته و هر ساله جوایزی هم شأن مسابقه ملی و بین‌المللی فیلم کوتاه به‌طور جداگانه به علاقمندان به این حوزه اعطاء می‌شود. روندی که در سه سال اخیر طی شده بدین قرار است که از یک جایزه خاص در جشنواره سی و هشتم و سی و نهم در جشنواره چهلم به بخش سینما و

کتاب با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران تبدیل می‌شود که در آن ۱۶ فیلم اقتباس (۸ منبع ایرانی، ۷ منبع خارجی و یک اثر با منبعی ترکیبی ایرانی و خارجی) به نمایش درآمد و با هم‌افزایی میان دو نهاد جایزه ویژه‌ای به برگزیده اعطا شده و مورد توجه قرار می‌گیرد.

در عرصه تازه‌های نشر انجمن نیز از شاخص‌ترین آثاری که در خلال این ۳ سال در راستای توسعه اقتباس و تنوع ژانری در فیلم کوتاه در قالب ترجمه و تألیف به نگارش در آمده می‌توان به ژانر در فیلم کوتاه (جشنواره ۳۹)، آن سوی کلمات (داستان‌های کوتاه فارسی برای اقتباس) (جشنواره ۳۹)، تاریخ هنر برای فیلمسازان (هنر داستان‌سرایی بصری) (جشنواره ۳۹)، اقتباس در فیلم کوتاه (جشنواره ۴۰) و ادبیات عامه ایران و فیلم کوتاه (جشنواره ۴۰) اشاره کرد.

در مجموع چندان که تفصیل در فصل سوم مورد تحلیل قرار گرفت، به‌طور کلی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به عنوان یکی از معتبرترین جشنواره‌های سینمایی ایران، یکی از ۱۸۰ جشنواره مورد تأیید اسکار و یکی از دو جشنواره شاخص خاورمیانه، جایگاه مهمی در رشد و توسعه فیلم کوتاه در ایران و عرصه بین‌المللی دارد. ارزیابی این جشنواره را می‌توان از چند جنبه بررسی کرد: ۱- ترویج فیلم کوتاه در ایران؛ ۲- سطح بالای حضور بین‌المللی؛ ۳- تنوع ژانری و موضوعی؛ ۴- حمایت از فیلم‌سازان نوپا؛ ۵- چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو (کمبود منابع مالی و محدودیت‌های فنی و لزوم تعامل بیشتر با جشنواره‌های خارجی)؛ ۶- تأثیر فرهنگی و هنری؛ ۷- ارتقای دیپلماسی فرهنگی و سینمایی؛ ۸- گسترش فیلم‌سازی بومی و تقویت هویت ملی؛ ۹- تأثیرگذاری بر زبان سینمایی و نوآوری‌های فرمی؛ ۱۰- نقش جشنواره در کشف و معرفی استعدادها و نوظهور؛ ۱۱- تعامل جشنواره با تکنولوژی و رسانه‌های جدید؛ ۱۲- تأثیر جشنواره بر فضای آکادمیک و تحقیقاتی؛ ۱۳- تأثیر بر اقتصاد فیلم کوتاه ۱۴- نقش جشنواره در ترویج سینمای اجتماعی و انتقادی^۱ در کل، جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای سینمایی کشور، نقش اساسی در رشد و توسعه فیلم کوتاه دارد و با پرداختن به مسائل فرهنگی، اجتماعی، و هنری می‌تواند به توسعه سینمای ایران و ترویج ارزش‌های فرهنگی و هنری آن در سطح جهانی کمک کند.

واپسین فعالیت ملی و اثرگذاری همایش که مورد توجه قرار گرفت به همایش بسیار مهم مطالعات فیلم کوتاه اختصاص داشت. این همایش نخستین بار در سال ۱۳۹۵ و با هدف تولید محتوا و پشتیبانی آموزش، نیز فراهم آوردن فرصت مطالعاتی برای علاقه‌مندان به حوزه نظری فیلم کوتاه شکل گرفت و با موضوع «فیلم

^۱ برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به فصل چهارم، بخش ۴-۲

کوتاه: گذشته، حال و آینده» همزمان با سی‌وسومین جشنواره فیلم کوتاه تهران به اجرا درآمد. دور دوم این رویداد با توجه به تغییرات ساختاری در انجمن سینمای جوانان ایران، در سال ۱۳۹۸ با موضوع «روایت در فیلم کوتاه» آغاز به کار کرد ولی به دلیل مشکلات و محدودیت‌های ناشی از پاندمی کرونا در سال ۱۳۹۹ برگزار شد و جوایز خود را در اختتامیه سی‌وهفتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران به منتخبین اهدا کرد. سومین گام از این رویداد علمی پژوهشی در تیرماه ۱۴۰۰ فراخوان خود را اعلام و در ۲۴ آذرماه به کار خود پایان داد. در واقع می‌توان گفت که سیاست‌گذاری جدید انجمن در خصوص مقوله ژانر و اقتباس دوره زمانی همایش سوم تا ششم را در بر می‌گیرد. اما باید گفت که در دوره سوم این مدیریت تنها اجرای همایش را بر عهده داشت و عملاً از دوره چهارم می‌توان آن را بر پایه سیاست‌های اخیر مورد تحلیل قرار داد. هرچند بنا به زمان اجرای پژوهش حاضر دوره ششم همایش نیز پس از انجام آن صورت می‌پذیرد. به‌هررو باید گفت در راستای راهبردهای کلان انجمن در این همایش به مقوله ژانر پرداخته شده و سه دوره مذکور به ترتیب ژانر در فیلم کوتاه، بومی‌سازی ژانر در فیلم کوتاه و ژانرهای آمیخته را محور خود قرار داده بودند.

در مجموع بر پایه یافته‌های پژوهش چندان که در خلال تحقیق اشاره شد، به نظر می‌رسد با وجود فقدان نگاه آکادمیک و پژوهش منسجم به مقوله اقتباس و تأکید بیشتر بر موضوع ژانر در فیلم کوتاه، همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران می‌تواند تأثیرات مهمی در توسعه ژانر و اقتباس در فیلم کوتاه ایران داشته باشد. برخی از ویژگی‌هایی که این همایش می‌تواند به همراه داشته باشد عبارتند از: **ایجاد فضایی برای تبادل دانش؛ بسط و گسترش پژوهش در زمینه اقتباس در فیلم کوتاه؛ حمایت از ژانرهای خاص و حتی ایجاد فرصت‌های آموزشی و در نهایت باید به پیشنهاد ایجاد شبکه‌های حرفه‌ای اشاره کرد که به نظر می‌رسد همایش می‌تواند فرصتی برای فیلم‌سازان جوان و باتجربه و پژوهش‌گران و محققین فراهم کند تا با هم در ارتباط بوده و همکاری‌های جدید در زمینه ساخت فیلم‌های کوتاه شکل بگیرد.**

به طور کلی، همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران می‌تواند با تأکید بر ژانرها و اقتباس‌های نوآورانه و با در نظر گرفتن ابعادی نظیر: ۱- ایجاد بستری برای شناخت و ترویج ژانرهای مختلف؛ ۲- اقتباس و بازآفرینی آثار ادبی و فرهنگی؛ ۳- بازآفرینی ژانرهای بومی و تلفیقی؛ ۴- پژوهش و تحلیل علمی ژانر و اقتباس؛ ۵- ایجاد فرصت‌های همکاری و شبکه‌سازی؛ ۶- پیشبرد نوآوری در فرم‌های روایی و تصویری؛ ۷- توسعه بین‌المللی و شناخت سینمای جهانی؛ ۸- نقش اجتماعی و فرهنگی ژانرها؛ ۹- نقد و بررسی علمی آثار و ژانرها؛ ۱۰- نقش همایش در تقویت اقتباس ادبی و فرهنگی؛ ۱۱- افزایش فرصت‌های تولید و نمایش فیلم؛

۱۲- ارتقای سطح شناخت عمومی و آگاهی‌بخشی، می‌تواند به شکل‌گیری یک اکوسیستم خلاق و پویا برای توسعه فیلم کوتاه در ایران کمک کند.

و در نهایت پرسش واپسین چه راهبردها، سیاست‌گذاری‌ها، رویکردها و اقدامات عملیاتی (اجرایی/کاربردی) می‌تواند به انجمن در تحقق اهداف و چشم‌اندازهای آن در توسعه مقوله اقتباس و تنوع ژانری می‌تواند پیشنهاد کرد؟

علی‌رغم اینکه باید تأکید کرد که بازه زمانی دو یا سه ساله حقیقتاً زمان اندکی برای تحلیل محصول و پیامد یک راهبرد است اما به منظور کمک به انجمن سینمای جوانان ایران در تحقق اهداف و چشم‌اندازهای خود در توسعه اقتباس و تنوع ژانری در فیلم کوتاه، می‌توان مجموعه‌ای از راهبردها، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات عملیاتی پیشنهاد داد که به‌طور هم‌زمان به جنبه‌های آموزشی، پژوهشی، تولیدی و نمایشی این حوزه توجه داشته باشد. (هرچند پاره‌ای از این پیشنهادات در خلال فصل چهارم نیز ارائه گردید) بر این مبنا به نظر می‌رسد با اتخاذ این راهبردها، در کنار دیگر اقدامات و فعالیت‌های مدون خود انجمن سینمای جوانان ایران می‌تواند به توسعه اقتباس و تنوع ژانری در فیلم کوتاه بپردازد و نسل جدیدی از فیلم‌سازان را تربیت کند که هم از نظر محتوایی و هم از نظر سبک و ژانر، دست به نوآوری بزنند. امری که نه تنها به ارتقای سینمای کوتاه ایران کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به معرفی بهتر فرهنگ و ادبیات ایرانی به سینمای جهانی نیز منجر شود.

۱- ایجاد زیرساخت‌های آموزشی مرتبط با ژانر و اقتباس

- برنامه‌های آموزشی تخصصی: برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی فیلم‌سازان جوان با تکنیک‌های اقتباس ادبی، و انواع ژانرهای سینمایی (وحشت، علمی تخیلی، درام، و غیره). این کارگاه‌ها باید با حضور کارشناسان داخلی و بین‌المللی برگزار شود تا تجربه‌های متنوعی در این زمینه منتقل شود. نمونه‌ای از این تجربه را انجمن با مجموعه درس‌گفتارهای الفبای ژانر به اجرا در آورده است اما پیشنهاد می‌شود اندکی نیز به ظرفیتهای بین‌المللی توجه شود.
- پژوهش و مطالعه ژانری: تشویق دانشجویان و فیلم‌سازان به پژوهش‌های عمیق در زمینه تاریخیچه ژانرهای سینمایی و مبانی اقتباس. این امر می‌تواند شامل تألیف مقالات، پروژه‌های تحقیقاتی، و انتشار کتاب‌های مرتبط باشد که می‌تواند در قالب منابع آموزشی برای انجمن استفاده شود. به این پیشنهاد همان تمهید اکوسیستم مطالعات فیلم کوتاه در قالب همایش فیلم کوتاه تهران را اضافه کنید.

- ترجمه و انتشار منابع جهانی: تهیه و ترجمه منابع معتبر جهانی در زمینه اقتباس و ژانر و فراهم کردن دسترسی به آن‌ها برای هنرجویان. با توجه به اینکه منابع فارسی در این زمینه محدود هستند، این اقدام به فیلم‌سازان ایرانی کمک می‌کند تا با آخرین تحولات جهانی آشنا شوند. منظور این است که گرچه این روند در انجمن آغاز شده اما باید با قدرت بیشتری پیگیری شده و همچون دیگر برنامه‌های انجمن سیاق هدفمندی به خود بگیرد.

۲- راهبردهای تشویق به اقتباس از آثار ادبی و هنری

- ایجاد بانک آثار ادبی: انجمن می‌تواند با همکاری با نویسندگان و ناشران، یک بانک اطلاعاتی از آثار ادبی ایرانی که قابلیت اقتباس دارند، ایجاد کند. این بانک می‌تواند به فیلم‌سازان کمک کند تا با آثار کمتر شناخته‌شده‌ای که مناسب اقتباس هستند، آشنا شوند.
- مشوق‌های مالی و حمایتی: اختصاص کمک‌هزینه‌ها و بودجه‌های ویژه به پروژه‌های اقتباسی. این می‌تواند به شکل حمایت‌های مالی مستقیم یا ارائه تخفیف‌ها و تسهیلات برای مراحل تولید باشد.
- همکاری با نویسندگان: برگزاری جلسات مشترک میان فیلم‌سازان و نویسندگان جهت تسهیل همکاری‌های اقتباسی. این نشست‌ها می‌تواند به هم‌فکری و هم‌افزایی بین دو گروه کمک کند و فرآیند تبدیل یک اثر ادبی به فیلم را تسریع کند.

۳- توسعه و تقویت ژانرهای بومی

- تحلیل و بومی‌سازی ژانرهای جهانی: استفاده از ژانرهای سینمایی متداول جهانی مانند وحشت، علمی تخیلی، یا ملودرام، و تطبیق آن‌ها با فرهنگ و تاریخ ایرانی. برای مثال، می‌توان داستان‌های فولکلوریک و اساطیری ایرانی را در قالب ژانر وحشت یا فانتزی بازتعریف کرد. روندی که در انجمن سینمای جوانان ایران نیز پی‌رفت آن آغاز شده است.
- ارتقای ژانرهای مذهبی و تاریخی: تمرکز بر تولید فیلم‌هایی که به فرهنگ مذهبی و تاریخی ایران می‌پردازند. این امر می‌تواند شامل اقتباس از داستان‌های دینی و شخصیت‌های تاریخی معروف باشد.
- پژوهش درباره ژانرهای بومی نوظهور: تشویق به کشف و تعریف ژانرهای جدید بومی که شاید در سینمای جهانی کمتر دیده شده‌اند، ولی ریشه‌های فرهنگی در ایران دارند.

۴- تولیدات و نمایش فیلم‌های اقتباسی و ژانری مشترک بین‌المللی

- حمایت از تولید مشترک بین‌المللی: برای جذب توجه بین‌المللی، انجمن می‌تواند با سایر کشورها در تولید مشترک فیلم‌های اقتباسی همکاری کند. این امر به گسترش دایره مخاطبان و معرفی فرهنگ و ادبیات ایران به سینمای جهانی کمک خواهد کرد.
- نمایش گسترده‌تر آثار در سطح ملی و بین‌المللی: توجه ویژه به نمایش و توزیع فیلم‌های کوتاه اقتباسی در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی. این اقدامات به ارتقای جایگاه فیلم‌سازان جوان و همچنین به معرفی اقتباس ادبی در فیلم کوتاه ایران کمک می‌کند.

۵- ایجاد پلتفرم آنلاین برای نمایش و توزیع فیلم‌های ژانری و اقتباسی

- یک پلتفرم آنلاین که به‌طور ویژه به نمایش فیلم‌های کوتاه ژانری و اقتباسی اختصاص داده شده است، می‌تواند به فیلم‌سازان جوان کمک کند آثار خود را به مخاطبان بیشتری نمایش دهند. این پلتفرم می‌تواند هم در ایران و هم در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد و باعث افزایش دیده شدن فیلم‌های اقتباسی و ژانری شود.

۶- ایجاد انگیزه و بسترسازی برای نوآوری در ژانر

- مسابقات نوآوری در ژانر و اقتباس: انجمن می‌تواند مسابقاتی را برگزار کند که از فیلم‌سازان دعوت می‌کند تا در ژانرهای مختلف فیلم‌های خلاقانه بسازند. این مسابقات باید با موضوعات متنوع و جوایز جذاب همراه باشد تا انگیزه لازم برای نوآوری در اقتباس و ژانر ایجاد شود.
- فراهم کردن فضای آزمایشی: انجمن می‌تواند فضایی را برای تجربه‌های آزمایشی در فیلم‌سازی ژانری و اقتباسی فراهم کند. به عنوان مثال، فیلم‌سازان جوان می‌توانند در کارگاه‌هایی فیلم‌هایی در ژانرهای کمتر دیده‌شده مانند نوآر، جنایی، یا علمی تخیلی بسازند.

۷- همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجربیات

- دعوت از کارشناسان و کارگردانان بین‌المللی: برگزاری نشست‌ها و ورکشاپ‌های مشترک با حضور فیلم‌سازان موفق بین‌المللی که تجربه قابل توجهی در زمینه ژانر و اقتباس دارند، می‌تواند به انتقال دانش و تجربه به فیلم‌سازان ایرانی کمک کند.

- شبکه‌سازی با جشنواره‌های خارجی: برای تشویق تولیدات اقتباسی و ژانری، انجمن باید ارتباط خود را با جشنواره‌های معتبر بین‌المللی افزایش دهد و فیلم‌های اقتباسی ایرانی را در این جشنواره‌ها شرکت دهد.

همچنین در کنار گستره فعالیت‌های صورت گرفته در جشنواره فیلم کوتاه تهران و همایش مطالعات فیلم کوتاه که به‌خوبی روی حوزه‌های ژانر و اقتباس تمرکز دارند، چند پیشنهاد عملیاتی ارائه می‌گردد که می‌تواند در نیل به اهداف انجمن مؤثر افتد:

۱- برنامه‌ریزی برای «پلتفرم آنلاین اقتباس»

- ایجاد یک پلتفرم آنلاین برای ارسال فیلمنامه‌های اقتباسی و تبادل نظر بین نویسندگان، فیلم‌سازان و ناشران می‌تواند به تعامل سازنده و افزایش کیفیت آثار کمک کند. این پلتفرم می‌تواند به عنوان منبعی پویا برای اقتباس‌های جدید عمل کند و به فیلم‌سازان دسترسی به منابع اقتباسی را آسان‌تر سازد.

۲- ایجاد بورس یا گرنت برای پروژه‌های اقتباسی

- اعطای بورسیه یا گرنت ویژه برای فیلم‌سازی که قصد دارند از آثار ادبی، هنری یا فرهنگی اقتباس کنند، می‌تواند از انگیزه‌های قوی برای گسترش این حوزه باشد. این حمایت مالی می‌تواند بخشی از بودجه تولید را پوشش دهد یا به پژوهش‌های مرتبط با اقتباس اختصاص یابد.

۳- جوایز ویژه برای نوآوری در اقتباس و ژانر

- علاوه بر جوایز معمول جشنواره، می‌توان جوایز ویژه‌ای برای فیلم‌هایی که با نوآوری در اقتباس (مثلاً اقتباس از آثار کمتر شناخته‌شده یا مدرن) یا تجربه‌های تازه در ژانر به چشم می‌آیند، در نظر گرفت. این جوایز می‌تواند شامل حضور در برنامه‌های بین‌المللی یا ورکشاپ‌های تخصصی باشد.

۴- همکاری با ناشران و نویسندگان

- ایجاد همکاری رسمی با ناشران بزرگ ایران و حتی ناشران بین‌المللی، با هدف دسترسی آسان فیلم‌سازان به حقوق اقتباس آثار ادبی. این همکاری می‌تواند هم به صورت ارائه بسته‌های پیشنهادی و هم به شکل مذاکرات خاص برای تهیه حقوق آثار ادبی موردنظر باشد.

۵- راه‌اندازی برنامه‌های تبادل بین‌المللی

- ارتباط با جشنواره‌های فیلم کوتاه در سراسر جهان، به‌ویژه جشنواره‌هایی که در زمینه اقتباس و ژانر فعالیت دارند، می‌تواند راه را برای تبادل آثار و تجربیات بین‌المللی هموار کند. برنامه‌های تبادل بین‌المللی می‌تواند شامل تولید مشترک و نمایش فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های جهانی و بالعکس باشد.

۶- فیلم‌سازی با اقتباس از متون کهن ایرانی و مذهبی

- راه اندازی یک برنامه تخصصی برای اقتباس از متون کهن ادبیات و تاریخ ایران مانند شاهنامه، مثنوی، یا متون مذهبی می تواند به غنای فرهنگی فیلم های اقتباسی کمک کند. این آثار که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته اند، ظرفیت بالایی برای تولید فیلم های کوتاه با کیفیت و عمیق دارند.

۷- تشکیل هسته های پژوهشی و مشاوره برای اقتباس

- تشکیل هسته های پژوهشی در حاشیه همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران که به فیلم سازان در زمینه انتخاب متن مناسب برای اقتباس و همچنین روند اقتباس مشاوره می دهند. این هسته ها می توانند به تهیه فهرستی از آثار ادبی با قابلیت اقتباس و تحلیل موضوعی و ساختاری آن ها کمک کنند.

۸- ایجاد فضای تجربه در ژانرهای کمتر شناخته شده

- اختصاص بخشی از جشنواره برای نمایش فیلم های کوتاه در ژانرهای کمتر شناخته شده مثل «سایبرپانک»، «نیوار»، «سوررئال» یا «وحشت روان شناختی» که کمتر در ایران تجربه شده اند. این بخش می تواند به شناخت بهتر از این ژانرها کمک کرده و به فیلم سازان انگیزه ای برای تجربه در آن ها بدهد.

۹- سیناپس خوانی و نقد آثار اقتباسی در حاشیه جشنواره

- برگزاری رویدادهای سیناپس خوانی (script readings) که به فیلم سازان اجازه می دهد آثار اقتباسی خود را پیش از تولید در معرض نقد و تحلیل قرار دهند. این اقدام می تواند کیفیت آثار نهایی را ارتقا دهد و بازخورد ارزشمندی از جامعه منتقدان و فیلم سازان دریافت کند.

۱۰- فراهم کردن امکان تولید آثار اقتباسی مشترک با دیگر کشورها

- استفاده از ظرفیت های موجود برای تولید فیلم های اقتباسی مشترک با کشورهای دیگر، به خصوص کشورهایی که با ایران در زمینه های ادبی و فرهنگی اشتراک دارند، مثل کشورهای حوزه فارسی زبان یا منطقه خاورمیانه. این همکاری ها می تواند به تولید فیلم های مشترک با تنوع ژانری و اقتباسی بیشتر منجر شود.

منابع

- گزارش عملکرد سی و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
- گزارش عملکرد چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
- کتاب سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
- کتاب سی و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
- کتاب چلیمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
- کتاب چهل و دومین جشنواره فیلم فجر
- گزارش عملکرد انجمن سینمای جوانان ایران در سال ۱۴۰۰، ارائه شده به سازمان سینمایی
- گزارش عملکرد انجمن سینمای جوانان ایران در سال ۱۴۰۱، ارائه شده به سازمان سینمایی
- گزارش عملکرد انجمن سینمای جوانان ایران در سال ۱۴۰۲، ارائه شده به سازمان سینمایی
- گزارش عملکرد انجمن سینمای جوانان ایران در سال ۱۴۰۳ (سه ماهه)، ارائه شده به سازمان سینمایی

- BFI (British Film Institute) (2017) Future Film Skills: An action plan. London: BFI.
- BFI (British Film Institute) (2014) BFI Statistical Yearbook 2014. London: BFI.
- BFI (British Film Institute) (2015) A Framework for Film Education. London: BFI.
- BFI (British Film Institute) (2017) BFI Plan 2017–2022. London: BFI.
- BFI (British Film Institute) (2019) BFI Statistical Yearbook 2019. London: BFI.
- BFI (British Film Institute) (2022) Screen Culture 2033 Ten-Year-Strategy. London: BFI.
- cnc.fr/cinema/actualites/le-marche-des-adaptations-litteraires-a-lecran_1984955
- cnc.fr/cinema/actualites/table-ronde-les-adaptations-litteraires--de-lecrit-a-lecran_1048040
- cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/cinema/ecriture-et-developpement/aide-au-developpement-doeuvres-cinematographiques-de-longue-duree_191036
- digital-strategy.ec.europa.eu/en/
- eng.bfa.edu.cn/
- <https://iycs.ir/>
- nfts.co.uk/
- www.afi.com/
- www.bfi.org.uk/
- www.cilect.org/
- www.ftii.ac.in/
- www.IMDB.com
- www.kcl.ac.uk/
- www.statista.com/

ضمیمه ۱. سند: گزارش تأثیر موسسه فیلم آمریکا (AFI) (۲۰۲۱)

در فصل چهارم پژوهش، در بخش ۴-۱، به تبیین عملکرد مؤسسه فیلم آمریکا (AFI) پرداخته شد. این که حوزه‌های عملکرد این مؤسسه چه مختصاتی داشته و چگونه در زمینه‌های مختلف مرتبط با فیلم و سینما و به‌خصوص آموزش آن فعالیت می‌کند. اشاره شد که بازوی آموزشی این مؤسسه کنسرواتوار آن است و علاوه بر این حوزه‌های فعالیتی دیگری نیز وجود دارد که به پیشبرد اهداف آموزشی مؤسسه کمک می‌کند. در این بخش به‌منظور آشکار شدن کمی و کیفی نحوه فعالیت مؤسسه فیلم آمریکا، سندی آورده می‌شود که واجد اطلاعات تفصیلی مرتبط با گزارش تأثیر آن در سال ۲۰۲۱ است.

ما در یک ماموریت هستیم

چشم‌انداز

- موسسه فیلم آمریکا از آینده سینما به‌عنوان یک شکل هنری دفاع می‌کند. ما به قدرت انقلابی داستان‌سرایی بصری برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌های متنوع، الهام بخشیدن به هم‌دلی و پیشبرد فرهنگ باور داریم.

ماموریت

- مؤسسه فیلم آمریکا به درک ممتازی (کیفی) شکل هنری و ایجاد نوآوری‌های آموزشی ملی اختصاص دارد که به‌طور یکسان الهام‌بخش هنرمندان و مخاطبان است.

ارزش‌های مؤسسه فیلم آمریکا

- تعهد به تعالی (ارتقاء کیفی)

- اعتقاد به قدرت داستان‌سرایی برای تغییر جهان

- پیشکشی (وقف) به جامعه

ما مسئول جامعه‌ای هستیم که می‌سازیم و داستان‌هایی که می‌گوییم.

برنامه‌ها

کنسرواتوار AFI

۱- بهترین اثر از اینجا شروع می‌شود.

- برنامه آموزش فیلم‌سازان مشهور جهانی AFI یک دوره ۲ ساله MFA را در ۶ رشته ارائه می‌دهد: فیلم‌برداری، کارگردانی، تدوین، تولید، طراحی تولید و فیلم‌نامه‌نویسی.

- ۱۷۵ فیلم سالانه توسط AFI ساخته می‌شود

۲- ما بر صداهای متنوع متمرکز شده‌ایم.

- دانشجویان ثبت نام شده در سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲:

۵۲ درصد زن

۴۵ درصد رنگین پوستان داخلی

۳۸ درصد بین‌المللی

۳- اثر برنده جایزه

- برنده جوایز متعدد در جشنواره‌های مهم بین‌المللی

۴- متعهد به ایجاد فرصت‌ها

- بورسیه‌ها

• بورسیه یادبود هالینا هاجینز

در پی مرگ غم‌انگیز هالینا هاجینز، فیلم‌بردار، یک صندوق بورسیه یادبود در کنسرواتوار AFI برای گرامیداشت میراث او تأسیس شد. AFI با همکاری خانواده‌اش، بورسیه یادبود هالینا هاجینز را برای سینماگران زن ایجاد کرد.

• بورسیه تحصیلی آئودی برای زنان

ژیزل بونیللا، از دوره کارگردانی، به‌عنوان آخرین دریافت‌کننده بورسیه تحصیلی آئودی برای زنان، بورسیه تحصیلی کامل به کنسرواتوار AFI که به یک کارگردان زن خوش آتیه اعطا می‌شود، معرفی شده‌است. وی سومین فیلم‌سازی است که این افتخار را دریافت کرده است.

• صندوق تولید سیاه

صندوق تولید سیاه، که با مشارکت شبکه AMC ایجاد شده، برای تولید پایان‌نامه توسط همراهان سیاه‌پوست در سال دوم‌شان در کنسرواتوار AFI کمک هزینه می‌دهد. شبکه AMC متعهد شده که فیلم‌های منتخب کنسرواتوار AFI را در UMC، بستر پخش VOD شبکه‌های AMC که منحصراً به نمایش فیلم و تلویزیون سیاه اختصاص داده شده، پخش کند. صندوق تولید سیاه بخشی از طرح تنوع و شمول AFI است که به افزایش صدای سیاهان در داستان‌سرایی اختصاص داده شده است.

- **AGBO**

AGBO و AFI، به رهبری برادران روسو، کریستینا کلی هولمز را به‌عنوان دریافت کننده امسال کمک هزینه توسعه کنسرواتوار AGBO/AFI انتخاب کردند. این برنامه که اکنون در سومین سال خود است، ۲۵۰۰۰ دلار به فارغ‌التحصیل اخیر کنسرواتوار AFI اهدا می‌کند تا حداقل یک پروژه را با مربیگری یک ساله از AGBO توسعه دهد.

- **Screen Australia-AAA-Onbass**

کمک هزینه تحصیلی Screen Australia Onbass شامل شهریه و هزینه‌های کامل برای یکی از همراهان AFI گردیده، و همچنین شامل کمک هزینه‌ای برای کمک به جبران هزینه‌های زندگی در طول برنامه ۲ ساله می‌شود.

- **بورسیه اعطایی خانواده Perenchio**

AFI یک هدیه ۵ میلیون دلاری از بنیاد Perenchio دریافت کرد، برای برآورده کردن آرزوهای خیریه اندرو جرولد "جرمی" پرنچیو، که در سال ۲۰۱۷ درگذشت.

- **صندوق بورس تحصیلی وقفی توماس پی پولاک**

به یاد توماس پولاک، رئیس بازنشسته AFI. توماس پولاک که در سال ۱۹۸۵ به هیئت امنای AFI پیوست و در طول ۳۵ سال رهبری خود، به‌عنوان رئیس هیئت امنای AFI و رئیس هیئت مدیره - AFI و اخیراً به‌عنوان نایب رئیس خدمت کرد. به افتخار تعهد پولاک به آموزش نسل بعدی و افزایش تنوع، بورس تحصیلی سالانه به تهیه‌کنندگان کمتر شناخته‌شده اعطا می‌شود.

- **بورسیه‌های Audi/AFI AWARDS**

برای بزرگداشت هر یک از دریافت‌کنندگان AFI AWARDS، آئودی طرح بورسیه‌های آئودی AFI AWARDS را ایجاد کرد و به زنان و یاران BIPOC در کنسرواتوار AFI بورسیه‌هایی را به نام برگزیدگان ایجاد کرد - برای مشارکت در مجموع ۲۵۰،۰۰۰ دلار.

- **بنیاد آموزش فرهنگی مکزیکی-آمریکایی**

بورسیه‌ای که نمایش مکزیکی-آمریکایی در داستان‌سرایی را تقویت می‌کند، بورسیه تحصیلی بنیاد آموزش فرهنگی مکزیکی-آمریکایی بودجه‌ای را برای فیلم‌سازی که در AFI پذیرفته شده‌اند فراهم می‌کند.

۵- ما را در عنوان بندی فیلم های بیابید:

- اعضای هیئت علمی استادان کار در صنعت هستند.

به عنوان نمونه دستاوردها عبارتند از:

مت فریدمن (مدرس ارشد تدوین - جایزه ادی تدوین گران سینمای آمریکا، پالم اسپرینگز)

مارجوری دیوید (دانشکده فیلم نامه نویسی - نایب رئیس WGA West)

داون اسنایدر (دانشکده طراحی تولید - انجمن کارگردانان هنری (ADG)، مدیر آموزش و پروژه های ویژه)

مایکل پسا (دانشکده فیلم برداری - هیئت ملی حفظ فیلم در کتابخانه کنگره)

آلون آرانیا (دانشکده فیلم نامه نویسی AFI - جایزه بین المللی امی برای بهترین سریال درام تهران)

آدام سالکی - مدیر گروه کارگردانی، INTRUSION شماره ۱ فیلم نتفلیکس

استفان لایت هیل مدیر رشته فیلم برداری مجدداً به عنوان رئیس انجمن سینماگران آمریکا انتخاب شد

توجه: ۱۲۱ نفر عضو هیئت علمی کنسرواتوار AFI هستند / ۳,۵ تا ۱ نسبت هنرجو به اعضای هیئت علمی

۶- ما با داستان نویسان چیره دست ارتباط داریم.

سمینارهای پیشرفته

کنت برانا، جانیکزا براوو، پاتریشیا کاردوسو، استیون چبوسکی، جاستین چون، دستین دانیل کرتون،

گیرمو دل تورو، دیوید دیگز، پیت داکتر، سیان هدر، بری جنکینز، شاکا کینگ، کارین کوساما، استیو

مک کوئین، ناتالی مورالس، کمپ پاورز، دنیس ویلنوو، توماس ویتنبرگ، جورج سی ولف، الیجا

وود، رابین رایت، کلوئه ژائو

۷- راه اندازی مشاغل (دوران حرفه ای).

نمایشگاه کنسرواتوار AFI

• ویتترین دستاوردهای تصویری

این رویداد فیلم های کوتاه ۳ دقیقه ای را جشن گرفت که توسط فارغ التحصیلان با استعداد رشته

تصویر برداری ساخته شده بود.

• ویتترین فیلم نامه با ارائه مجازی

فیلم‌نامه‌نویسان با استعداد سال ۲۰۲۱ فیلم‌نامه‌های بلند سینمایی و تلویزیونی خود را در یک ویتترین اختصاصی مجازی به دست اندرکاران صنعت ارائه کردند.

۲۲ دستاورد تصویری برای فعالان عرصه صنعت نمایش داده شد.

۲۶ مورد هم فیلم‌نامه نویسان فیلم‌نامه‌های سینمایی و تلویزیونی خود را به صاحبان صنعت ارائه کردند

۸- سرمایه‌گذاری روی اعضای AFI

رویداد ارائه پایان‌نامه

- کنسرواتوار AFI میزبان رویداد افتتاحیه ارائه پایان‌نامه بود که با حمایت شورای ملی AFI به‌عنوان بخشی از تلاش‌های AFI برای ایجاد برابری بیشتر برای تجربه اعضا تأسیس شد. ۱۰ گروه فیلم‌سازی برای ارائه کانسپت فیلم پایان‌نامه خود انتخاب شدند. در پایان این شب در مجموع ۹۵۰۰۰ دلار بین ۱۰ گروه توزیع شد. AFI مشتاقانه منتظر است تا این فرصت را به سایر کلاس‌های ورودی و یک صندوق مالی بزرگتر در سال‌های آینده تعمیم دهد.

۹- سبزمی‌شویم (طرح گرین فیلم اسکول)

- کنسرواتوار AFI یکی از ۱۱ مدرسه فیلم موسس از سراسر کشور است که برای ادغام شیوه‌های تولید پایدار در سطح صنعت در برنامه‌های خود متحد شده‌اند و متعهد شده‌اند که زبان، استانداردها و ابزارهای مشترک را به مؤسسات آموزشی خود بیاورند.

۱۰- بیاید دنیای خود را متحول کنیم.

برنامه‌های نوآورانه در کنسرواتوار AFI.

- بخش جدید برنامه‌های نوآورانه کنسرواتوار، برنامه‌های بدون مدرک و تأثیر اجتماعی مؤسسه را زیر یک سقف قرار می‌دهد و فضایی را ایجاد می‌کند که در آن فن‌آوران، نوآوران، داستان‌نویسان، کارآفرینان و تغییردهندگان عدالت اجتماعی و... بتوانند برای همکاری، ایجاد و تأثیرگذاری بر صنعت و فرهنگ‌مان گرد هم آیند. این برنامه از طریق طیف وسیعی از فرصت‌های یادگیری، به جامعه متنوعی از داستان‌نویسان بصری مشتاق با فرصت‌هایی برای ایجاد مهارت‌های پیشرو در فناوری، دیجیتال و رسانه‌سازی، ایجاد پل دسترسی به شبکه‌های حرفه‌ای و قرار دادن شرکت‌کنندگان در مسیر شغلی خدمت می‌کند.

برنامه‌های فعلی عبارتند از:

- AFI DWW
- فیلم برداری فشرده برای زنان
- زنان جوان در فیلم
- Disney Launchpad Shorts Incubator

۱۱- آموزش. الهام. محافظت.

- در واکنش به COVID-19، AFI با تعهدی برای ارتقاء رفاه جامعه و حفظ مأموریت دانشگاهی کنسرواتوار از طریق تمرکز بر پنج اصل هدایت می‌شود: سلامت و ایمنی، دسترسی، انعطاف پذیری، برابری و نظارت. AFI تغییراتی را در فضای فیزیکی و پروتکل‌های خود برای انطباق با استانداردهای بهداشتی و ایمنی فعلی اعمال کرد. غربالگری پزشکی در محوطه دانشگاه برای همه افرادی که به دنبال دسترسی به پردیس AFI بودند ادامه یافت. تا به امروز، هیچ موردی از انتقال در پردیس AFI یا در هیچ مجموعه تولید AFI وجود نداشته است.

۹۷,۳ درصد اعضای واکسینه شده

۹۶,۱ درصد کارکنان و اساتید واکسینه شدند

۰,۹ درصد میزان مثبت بودن تست با بیش از ۱۲۸۰۰ نفر آزمایش شده است

مرکز فارغ‌التحصیلان لارنس هربرت AFI

سرمایه گذاری در آینده

یک جامعه جهانی از فارغ‌التحصیلان AFI.

پل فارغ‌التحصیلان به سوی آینده (Bridge to the Future)

- برای برقراری ارتباط بین فارغ‌التحصیلان و دانشجویان، Bridge to the Future میزبان رویدادهای Happy Hour در پردیس AFI بوده تا دانشجویان با فارغ‌التحصیلان AFI از رشته‌های مختلف ملاقات کنند و یاد بگیرند که چگونه در دوران حرفه‌ای خود پس از AFI حرکت کنند. این رویدادها شامل فرصت‌های ملاقات پس از پانل‌ها بود که منجر به ایجاد چندین رابطه مشاوره محور شد. هدف شماره ۱ طرح کمک به ایجاد فرصت‌های بیشتر برای فارغ‌التحصیلان برای به دست آوردن مشاغل سطح ابتدایی و یافتن کار توام با دستمزدی است که به ایجاد رزومه و در ادامه اعتبار آنها کمک می‌کند.

شورای دانش‌آموختگان AFI

- شورای فارغ التحصیلان AFI تازه تاسیس یک گروه مشاوره از فارغ التحصیلان AFI است که اهداف مرکز فارغ التحصیلان لارنس هربرت در AFI را راهبری می کند. تمرکز آنها در حال حاضر بر توسعه شغلی و مشارکت در جوامع کاری برای فارغ التحصیلان AFI است.

تاثیر پایدار AFI- هدف ما ایجاد دستاوردی پایدار برای فارغ التحصیلان است.

برابری و شمول در کار در AFI

ساختن جامعه از طریق فیلم

- AFI در تلاش است تا محیطی فراگیر را در AFI پرورش دهد و حفظ کند که به طور فعال هویت همه افراد را، از نظر جنسیت، توانایی ها، قومیت ها، گرایش های جنسی، پس زمینه های اجتماعی - اقتصادی و دیدگاه های ایدئولوژیک تایید کرده و به آنها احترام می گذارد - محیطی که در آن بازتاب خود، صداقت و مسئولیت پذیری تمرین می شوند. به رهبری دکتر سیریتا گرین، مدیر بخش تنوع، برابری و شمول، تمرکز تلاش های برابری، شمول و تنوع AFI در ۱۲ ماه گذشته بر نظام ها، ساختارها، سیاست ها و رویه های آن، علاوه بر آموزش جامعه، مشتمل بر راه اندازی بنیاد اولین گروه مجمع کارکنان AFI و میزبانی بحث های DEI با اساتید و همکاران بوده است.

باشگاه فیلم AFI

ما به فیلم آمریکایی دسترسی جهانی می بخشیم.

- کلوپ فیلم AFI که هر روز به فیلم ها، سریال ها و هنرمندانی که بر فرهنگ ما تأثیر گذاشته اند توجه کرده، همچنان به الهام بخشیدن و آموزش طرفداران سینما در سراسر جهان ادامه می دهد. برخی از موارد برجسته عبارتند از:

- ادای احترام به ملوین ون پیبلز با مقدمه ای توسط الویس میچل عضو هیئت علمی AFI
- نمایش گذشته نگر لیلی تاملین و آنجلا باست به افتخار دریافت مدارک افتخاری AFI شان
- تجلیل از مل بروکس در نود و پنجمین سالگرد تولدش
- جشن افتتاحیه روز ملی فیلم صامت با دانشجویی سال اول (هارولد لوید به دانشگاه می رود) و حضور نوه هارولد لوید سوزان لوید

باشگاه فیلم AFI همچنین با TCM و Fathom برای ۸۰ سالگی همشهری کین همکاری کرد. این فیلم در تاریخ ۵ سپتامبر - تاریخ واقعی سالگرد - قبل از اکران فتوم در سینما برای کلوپ فیلم

برنامه‌ریزی شد. برای حمایت از سالگرد و انتشار آنها، AFI صفحه باشگاه فیلم همشهری کین را با محتوای منحصربه‌فردی از آرشیو AFI پر کرد - از جمله ویدیویی که قبلاً هرگز دیده نشده بود از اورسون ولز و همچنین کلیپ‌هایی از استیون اسپیلبرگ، مارتین اسکورسیزی، لیزا مینلی، جوزف. کاتن، اینگرید برگمن و دیگران درباره فیلم بحث می‌کنند.

۷۰۰۰۰ - مشترکین ایمیل باشگاه فیلم AFI

۵۲۰ فیلم - از زمان راه‌اندازی برنامه

۷۵ میلیون - بازخورد رسانه‌های اجتماعی از زمان راه‌اندازی برنامه

Spotlight Cinema (الهام بخش مخاطبان)

- همانطور که صنعت فیلم به پیشرفت خود ادامه می‌دهد، مشارکت AFI با شبکه‌های Cinema Spotlight نیز افزایش می‌یابد. این همکاری انحصاری همچنان به نمایش فیلم‌هایی که قبلاً دیده نشده از آرشیو AFI در پیش‌نمایش‌های Spotlight در سالن‌های فیلم مستقل در سراسر کشور تداوم می‌بخشد. در طول سال، هر پیش‌نمایش AFI روی پرده‌های بازارهای برتر ایالات متحده، از جمله شهر نیویورک، لس‌آنجلس، شیکاگو، دالاس، دنور، سانفرانسیسکو و واشنگتن دی‌سی توزیع شد.

۱۴,۱ میلیون - بازخوردها

AFI FEST

بازگشت به سالن.

- AFI FEST با ارائه بهترین‌های سینمای جهانی به تماشاگران در سینماهای لس‌آنجلس و سراسر کشور به صورت مجازی، قدرت فیلم را در بالا بردن روحیه ما در زمانی که ما به آن بیشتر نیاز داریم یادآوری کرد. به گزارش لس‌آنجلس تایمز: «چیزی که این رویداد سالانه را به مقصدی حیاتی برای دوستداران فیلم لس‌آنجلسی تبدیل می‌کند، تعهد بی‌نظیر آن به نمایش برخی از بهترین فیلم‌هایی است که در سرتاسر جهان اکران شده‌اند و اعتماد آن به مخاطبانی به اندازه انتخاب‌کنندگان آن ماجراجو هستند.»

۱۱۸ - فیلم / ۵۳ کشور / ۷ نمایش جهانی

بهترین‌های سینمای جهان

- علاوه بر نمایش ۱۱۸ فیلم از ۵۳ کشور در طی پنج روز، تیم جشنواره همچنین فهرستی از فیلم‌ها و رویدادهای منتخب را از طریق FEST.AFI.com در دسترس مخاطبان سراسر کشور قرار داد.

۲۶۰۰۰ شرکت کنندگان در سراسر کشور / ۶۳ میلیون بازخوردهای رسانه های اجتماعی / ۵۰

میلیارد بازخورد مطبوعاتی

برگزیده فیلم های مستند کوتاه

AFI FEST در Press Film Festival

- اکنون در پنجمین سال خود، جشنواره فیلم MEET THE PRESS در AFI FEST به نمایش بهترین فیلم های مستند کوتاه ادامه داده و به عنوان بخشی از AFI FEST 2021 نمایش داده شد. جشنواره امسال پنج قطعه برنامه را به نمایش گذاشت. مسائلی از برابری نژادی و جنسیتی، مهاجرت و دموکراسی گرفته تا هویت، عدالت کیفری و اصلاحات پلیس در کنار دیگر موضوعات. بحث های پس از نمایش فیلم توسط روزنامه نگاران NBC News، چاک تاد، شکیل بروستر، علی ویتال، وان هیلارد، مورگان رادفورد، آندریا میچل، آنتونیا هیلتون و ساوانا سلرز مدیریت می شد.

۱۵ مستندهای موضوعی / ۹ گفتگو

AFI DOCS

- نوزدهمین دوره AFI DOCS از ۲۲ تا ۲۷ ژوئن به عنوان یک رویداد ترکیبی برگزار شد و فیلم ها برای مشاهده در DOCS.AFI.com و همچنین نمایش های حضوری در سالن و مرکز فرهنگی AFI Silver در دسترس بودند. مخاطبان مجازی شامل شرکت کنندگان از تمام ۵۰ ایالت بود. این مجموعه شامل ۷۸ فیلم از ۲۳ کشور و ۴ نمایش جهانی بود که ۵۲ درصد از فیلم ها توسط زنان، ۴۰ درصد توسط کارگردانان BIPOC و ۱۸ درصد توسط کارگردانان LGBTQ ساخته شده است. AFI DOCS فرصتی منحصر به فرد برای ارتباط بین مخاطبان با مستندسازان الهام بخش، سوژه های فیلم، راهبران افکار ملی، کارشناسان سیاست عمومی و تغییردهندگان ارائه می دهد. این جشنواره با نمایش های روشنگر، پانل های صنعتی و کارگاه های خلاقانه ای که در هیچ جشنواره فیلم دیگری تجربه نخواهد شد، از قدرت این هنر مهم و پتانسیل آن برای الهام بخشیدن به تغییرات اجتماعی استفاده می کند.

۷۸ فیلم / ۳۷۰۰۰ مشارکت کننده

الهام بخش تغییرات اجتماعی

- برنامه افتتاحیه DOCS Talks امسال اولین نمایش جهانی WE THE PEOPLE از نتفلیکس و Higher Ground و همچنین « History Is Out of the Closet: Excavating Queer Stories for

«the Screen» را به نمایش گذاشت، گفتگوی زنده که غرور LGBTQ+ را ستایش می‌کند. انجمن صنعت AFI DOCS شیوه‌های دسترسی به ساختار را در تمام مراحل فرآیند تولید، ابهام‌زدایی از مستندهای تحقیقی، ساخت سریال موفق PHILLY D.A.، چگونگی شکل‌دهی فیلم‌های مستند به مکالمات درباره خشونت نژادی، نگاهی به پشت صحنه فیلم‌های پروژه Hindsight و همکاری‌های جدید بین رسانه‌های عمومی و فیلم‌سازان مستقل را بررسی کرد.

فیلم‌سازان از ۲۳ کشور / ۵۲ درصد توسط زنان کارگردان / ۴۰ درصد به کارگردانی BIPOC

AFI AWARDS

بزرگترین داستان‌های سینمای آمریکا

- در خلال ۲۰ سال، AFI AWARDS لحظه‌ای برای گردهمایی هنرمندان در یک اتاق با یک هدف منحصر به فرد - ایجاد جامعه و همبستگی در مقابل رقابت بوده است. امسال نتوانستیم گرد هم بیاییم، اما در عوض با ایجاد محتوای انحصاری برای به اشتراک گذاشتن با مخاطبان جهانی از طریق کلوپ فیلم AFI، از هر یک از برگزیدگان تجلیل کردیم.

ما "باور" داریم.

- با تجلیل از ماهیت مشترک هنرهای سینما و تلویزیون، AFI AWARDS تنها برنامه ملی است که از تیم‌های خلاق به‌عنوان یک کل تجلیل می‌کند و کسانی را که در جلو و پشت دوربین هستند، واجد اهمیت می‌داند. همه آثار افتخارآمیز، هنر تصویر متحرک را ارتقا داده، به مخاطبان و هنرمندان به طور یکسان الهام می‌بخشند، میراث فرهنگی غنی هنر آمریکا را تقویت می‌کنند و در جامعه آمریکا اثر می‌گذارند. وقتی این داستان‌ها در یک زمینه تاریخی قرار می‌گیرند، یک ماهیت ویژه بصری پیچیده و غنی از دنیای مدرن ما ارائه می‌دهند.

۲۱ روز جشن هر افتخار / ۲۲ مصاحبه جدید در پشت صحنه / نزدیک به ۶ میلیارد بازخوردهای

مطبوعاتی

AFI Silver

یک مرکز نمایش، آموزش و فرهنگی برجسته.

سالن AFI Silver

- ارائه‌گر غنای سینمای آمریکا و جهان است، همه اشکال تصویر متحرک را در عصر دیجیتال کاوش می‌کند و خود پرده را منبعی برای دانش، یادگیری و چشم‌انداز آینده می‌بیند. پس از بیش از ۱۴ ماه

تعطیلی به دلیل همه‌گیری COVID-19، AFI Silver درهای خود را در ۲۸ مه بازگشایی کرد. هفت ماه پس از بازگشایی، این سالن نزدیک به ۳۰۰ فیلم را به تماشاگران مشتاقی که برای بازگشت به تجربه تماشای حضوری هیجان‌زده بودند، ارائه کرده که تنها سالنی مانند AFI Silver، با مجموعه‌ای از آثار کلاسیک و سینمای معاصر، ظرفیت ارائه آن را دارد.

۴۳۶۰۰+ شرکت کنندگان از زمان بازگشایی در ماه مه /۷۵+ فیلم‌سازان مهمان ویژه، نویسندگان، مورخان و موسیقیدانان / ۳۶۰۰ شرکت کنندگان جشنواره فیلم آمریکای لاتین AFI / ۴۱۰۰ شرکت کنندگان در نمایشگاه فیلم اتحادیه اروپا AFI / ۳۶۰۰ شرکت کنندگان شهر نوآر دی سی

آرشیو AFI - حفظ تاریخ

- آرشیو AFI میراث مؤسسه فیلم آمریکا، فیلم‌سازان و هنر داستان‌گویی بصری را جمع‌آوری و حفظ می‌کند. در میان اندوخته‌ها، که بسیاری از آنها دیجیتالی شده، موادی هستند که برای و توسط AFI تولید شده‌اند، از جمله کنسرواتوار و کارگاه کارگردانی فیلم‌های زنان، سمینارهای AFI و عکاسی که تاریخ بیش از ۵۰ ساله ما را مستند می‌کند. مجموعه‌های چاپی و تاریخ شفاهی در مجموعه‌ها همچنین تاریخ هنر و فیلم‌سازی را به تصویر می‌کشد.

از بیش از ۸۰۰۰ عکس از سمینارهای پیشرفته هارولد لوید که در سال ۲۰۲۱ دیجیتالی شدند، بسیاری از آنها از زمانی که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ گرفته شده‌اند دیده نشده‌اند. چهره‌های برجسته در این عکس‌ها عبارتند از: سیسلی تیسون، کارول برنت، آنتونی هاپکینز، جوآن دارلینگ، فرانک یابلانس، بیلی دی ویلیامز، لری لیتل برد و لین لیتمن. عکس‌هایی از AFI Life ادای احترام به جایزه دستاورد نیز با گردهمایی‌هایی از جان فورد، جیمز کاگنی، اورسون ولز و ویلیام وایلر دیجیتالی شد. ۹۰٪ از تمام تولیدات فیلم AFI دیجیتالی شده / ۸۰۰۰ عکس‌های سمینارهای AFI دیجیتالی شده

یک منبع پویا و قدرتمند. مجموعه رابرت آذربورن

- امسال AFI مجموعه رابرت آذربورن را راه‌اندازی کرد، مجموعه‌ای از معرفی فیلم‌های معروف میزبان برجسته TCM که در AFI.com در دسترس است. با این مجموعه، AFI تأثیر استثنایی خود را در جهان پژوهش فیلم برای همه تصدیق و تضمین می‌کند که کار زندگی او جاودانه است. یک کپسول زمانی واقعی از تاریخ سینمای آمریکا، مجموعه برخط دارای انواع مختلفی از آذربورن است.

۲۴۰۰۰ بازدید از صفحه از زمان راه‌اندازی / ۶۶ مقدمه و برون‌ویدیویی

کاتالوگ AFI با هدف تاریخ سازی.

کاتالوگ فیلم‌های بلند AFI

- مجموعه گسترده منحصر به فرد اطلاعات علمی در کاتالوگ فیلم‌های بلند AFI، اولین ۱۰۰ سال فیلم آمریکایی را پوشش می‌دهد. (۱۹۹۳-۱۸۹۳) کاتالوگ که در سال ۱۹۶۸ راه اندازی شد، اولین پایگاه داده فیلم آمریکایی بود، و امروز همچنان به‌عنوان سند برتر برای کارشناسان و تازه اندیشان شناخته می‌شود. در سال ۲۰۲۱، صفحه اصلی وب سایت کاتالوگ AFI همچنان هر ماه دارای یک گالری انتخابی بود که فیلم‌های پیشگام زن، انتشارات قابل توجه سالگرد، نتایج جستجو بر اساس موضوعات موضوعی و یک پست وبلاگ «Spotlight» را به اشتراک می‌گذاشت که به فیلم‌های منتخب از پایگاه داده نور جدیدی می‌تاباند. داده‌های کاتالوگ AFI همچنان اطلاعات کلیدی تاریخی را برای فیلم‌های برنامه‌ریزی‌شده در AFI Movie Club ارائه می‌کند، از پست‌های رسانه‌های اجتماعی «آیا می‌دانستی» پشتیبانی می‌کند و کاربران را برای شرح دقیق تولیداتشان به سوابق فیلم‌ها هدایت می‌کند.

۱۷۰۰۰ / کاربران کاتالوگ AFI در هر ماه

دوران دیگر نه چندان خاموش

زنانی که درباره آنها صحبت می‌کنند

- زنانی که درباره آنها صحبت می‌کنند، ابتکار AFI با بودجه NEH، در حال مستندسازی مشارکت‌های ثبت نشده گسترده است. فیلم‌سازان زن در دوران فیلم صامت و کشف داستان واقعی نقش پیشگام زنان در خلق سینمای آمریکا.

تا به حال، روایت تاریخ فیلم عمدتاً کار پیشگامانه فیلم‌سازان مردی را که جامعه را از منظر مرد پیشرو به تصویر می‌کشید، شرح می‌داد، و یک فرضیه عمدتاً بی‌چالش باقی مانده است: زنان هرگز به‌طور گسترده پشت دوربین قرار نگرفتند. با این حال، فیلم‌سازان زن در دوران فیلم صامت پرکار بودند. آنها قلمروهای ناشناخته‌ای را در صنعت رو به رشد ایجاد کردند و به هر جنبه‌ای از تولید کمک کردند. برای مثال، اعتقاد بر این است که آلیس گای بلاش اولین کسی است که یک فیلم روایتی را کارگردانی می‌کند. او در سال ۱۹۱۰ استودیوی آمریکایی خود را راه اندازی کرد و در آنجا بیش از ۲۰ فیلم را کارگردانی کرد که همه آنها در کاتالوگ AFI ثبت شده‌اند. در حوالی همان زمان، لوئیس وبر با ساختن فیلم‌هایی که به بررسی مسائل زنان مانند سقط جنین، کنترل تولد و فقر

می‌پرداخت، به پردرآمدترین کارگردان یونیورسال پیکچر در هالیوود تبدیل شد. از دیگر زنانی که پشت دوربین کار می‌کردند می‌توان به مری پیکفورد، فرانسیس ماریون، جون ماتیس و آلیس بی راسل اشاره کرد. کاتالوگ AFI شامل صدها زن است که تا کنون اطلاعات کمی از آنها، چه از سوی عموم مردم و چه توسط مورخان سینما، وجود دارد. بیش از ۵۰۰۰ فیلم از دوران صامت از زمان شروع برنامه مستند شده است.

عضویت در AFI: ۵,۸۲۲ اعضای سالانه در تمام ۵۰ ایالت

گزارش مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱.

در حالی که AFI نشان دهنده وعده آمریکا برای پرورش هنر تصویر متحرک است، موسسه در حال حاضر هیچ بودجه منظم فدرال دریافت نمی‌کند. بدین رو یک جامعه سراسری از اعضای AFI، خیرین، شرکای شرکت‌ها و بنیاد، مسئول تقویت مأموریت AFI و تضمین پیشرفت موسسه در نسل‌های آینده هستند.^۱

^۱ در اسناد منتشر شده در این گزارش تأثیر فهرست جزئی تمام منابع مالی به تفکیک آمده است. در صورت تمایل به بررسی رجوع کنید به AFI 2021 Impact Report

ضمیمه ۲. سند : نقشه راه دهساله BFI در Screen Culture 2033

در بخش ۲-۳ در فصل سوم اشاره شد که با اتمام واپسین برنامه پنجساله BFI، پروژه Screen Culture 2033 راهبرد ده ساله جدید این موسسه است که نحوه تغییر دسترسی به برنامه‌ها، فرهنگ نمایش و مشاغل آن را مشخص می‌کند. این چشم‌انداز جدید نشان می‌دهد که چگونه از مجموعه‌های منحصر به فرد و ارزشمند، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، مشی و کارهای تحقیقاتی آن، با راهبردهای جدید لاتاری ملی 2023-2033 BFI و برنامه بودجه ملی لاتاری 2023-2026 BFI در راستای ایجاد فرهنگ نمایش‌گرهای متنوع و قابل دسترس بهره برده خواهد شد که به نفع جامعه بوده و به اقتصاد مولد و موفق انگلستان کمک کند. آنچه در ادامه خواهد آمد شرح تفصیلی این سند است.

نقشه راه دهساله BFI در Screen Culture 2033

Screen Culture – نقطه تلاقی داستان‌سرایی دیداری-شنیداری و انقلاب دیجیتال – به پدیده فرهنگی تعیین کننده عصر ما تبدیل شده است و به شدت در جامعه تأثیرگذار است.

فرهنگ نمایش به‌عنوان یک هنر بیانگر هنوز جوان، پویا و در حال گسترش است. اولین تصاویر متحرک بیش از ۱۰۰ سال پیش ایجاد شد. امروزه فرهنگ نمایش شامل فیلم، تلویزیون، رسانه‌های دیجیتال و اشتراک‌گذاری ویدئو، واقعیت توسعه‌یافته (XR) و بازی‌های ویدئویی است و به ابزار غالب ارتباط و اطلاعات برای نسل Z و فراتر از آن، و ابزار قدرتمند بیان، اشتراک دانش و قدرت نرم بین‌المللی بدل شده است. به‌عنوان یک صنعت، بخش نمایش بریتانیا یک کارفرمای بزرگ و با رشد سریع است که از طیف وسیعی از مهارت‌ها و رشته‌ها برای تولید و توزیع فرم حیاتی سرگرمی و غنی‌سازی بهره می‌برد.

اما علیرغم جذابیت و تأثیر جهانی آن، فرهنگ اکران به اندازه سایر اشکال فرهنگی در جامعه ارزشی ندارد، به‌طور گسترده در مدارس تدریس نمی‌شود، و به اندازه سایر هنرها از کمک‌های مالی بهره نمی‌برد. در عوض، بخش نمایش بیشتر به‌عنوان یک صنعت خلاق ارزش‌گذاری شده تا سهمی در هنر و فرهنگ داشته باشد.

در BFI، ما اینجا هستیم تا ارزش کامل فرهنگ نمایش را ترویج و رشد دهیم: برای فهم و ستایش تأثیر مثبت آن بر جامعه؛ تغییر دسترسی و تضمین رشد اقتصادی مستمر آن؛ و برای نگه داشتن سابقه‌ای از تکامل و تأثیر هنر در حال تکامل‌مان در آرشیو ملی BFI.

بنابراین، ما با افتخار Screen Culture را به‌عنوان نام این راهبرد ده ساله جدید که ما را در این دوره از تکامل و نوآوری و به سوی صدمین سالگرد BFI در سال ۲۰۳۳ هدایت می‌کند، تعریف کرده‌ایم.

موقعیت

ما در حال تولید این راهبرد هستیم زیرا عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تأثیر عمیقی بر بخش نمایش (اکران)، بخش مستقل و فرهنگ نمایش به طور کلی دارند. در حالی که چالش‌های آشکاری وجود دارد، اما همین‌ها فرصت‌هایی را نیز به ما می‌دهد. به‌عنوان مثال، از زمان انتشار آخرین راهبرد خود در سال ۲۰۱۷، صنایع نمایش بریتانیا بیش از دو برابر شده و سهم قابل‌توجهی در اقتصاد بریتانیا داشته‌اند. بودجه یا هزینه تولید به تنهایی از ۲,۲ میلیارد پوند در سال ۲۰۱۷ به ۵,۶ میلیارد پوند در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ به ۷,۳ میلیارد پوند برسد. حیاتی است که در مورد این رشد سرمایه‌گذاری اطمینان حاصل کنیم که فرصت‌های کار در این بخش برای همه در دسترس است.

در همین حال، همگرایی در بخش نمایش - از نظر مهارت، فناوری و مصرف - در حال ایجاد است و این فرصتی است برای همکاری نزدیک با صنعت، دولت، آژانس‌های نمایش و کارشناسان برای افزایش پتانسیل خلاقانه و اقتصادی بریتانیا.

پیشگفتار

دیده‌ایم که چگونه در مراحل اولیه همه‌گیری، قرنطینه‌ها تغییر در نحوه مصرف فیلم و تلویزیون را توسط تماشاگران تسریع کردند. بزرگسالان بریتانیایی در سال ۲۰۲۰ تقریباً یک سوم ساعات بیداری خود را صرف تماشای تلویزیون و محتوای ویدیویی برخط کردند. بازار پخش اینترنتی جریانی همچنان در حال تکامل است و ما هنوز «شرایط جدید» را به‌عنوان نمایش و توزیع در سالن سینما نمی‌شناسیم.

درحالی‌که نشانه‌های بهبودی برای اکران‌های اصلی و در سالن‌های سینما مثبت است، باید الگوهای جدیدی را برای نحوه مصرف فرهنگ نمایش پیش‌بینی کنیم. بررسی اقتصادی اخیر ما از فیلم مستقل بریتانیا، صنعت داخلی را در نوسان نشان داد.

ما اعتماد به نفس داریم. بخش نمایش و BFI - در طول موج‌های اولیه همه‌گیری کووید روی پای خود قرار داشتند. ما با هم به سرعت به چالش‌های تولید پاسخ دادیم و از مشی قدرتمند و منابع شواهد BFI برای هماهنگ کردن راه‌حل‌های مؤثر استفاده کردیم. ما با همکاری بین دولت، صنعت، آژانس‌های نمایش ملی و بخش فرهنگی گسترده‌تر، صندوق بازیابی فرهنگ را برای سینماهای مستقل و طرح راه‌اندازی مجدد تولید

فیلم و تلویزیون تضمین کردیم. نقش ما در ایجاد شرایط مناسب برای رشد صنعتی و توسعه فرهنگی هرگز مهم‌تر از این نبوده است. ما باید آماده باشیم و مهیا باشیم تا با اطمینان و ثبات راهبری کنیم.

BFI مناسب برای آینده

بیماری همه‌گیر سایه‌ای طولانی بر سلامت مالی خود ما به‌عنوان یک سازمان انداخته است. علیرغم عملکرد باورنکردنی مردم و حمایت دولت، مخاطبان، اعضا، خیرین و حامیان مالی ما، شکاف قابل توجهی در بودجه پیش‌بینی شده خود داریم. اگر اکنون اقدام مناسب را انجام ندهیم، در سال‌های آینده با چالش مالی رو به رشدی روبرو خواهیم بود. ما ۲,۷ درصد از درآمد لاتاری ملی را دریافت می‌کنیم، اما اندازه کل ظرف لاتاری ملی کاهش یافته است و باید کارهای مضاعفی را با بودجه کمتر انجام دهیم.

بخش عمده‌ای از فعالیت‌های فرهنگی و کاری ما برای صنعت از طریق کمک‌های مالی مستمر توسط دپارتمان دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش دولت بریتانیا تامین می‌شود. باین‌حال، ما برای ارائه وسعت کامل مأموریت غیرانتفاعی خود - همانطور که منشور حاکمیتی مان اداره می‌شود - به جریان‌های درآمدی مختلفی متکی هستیم. چشم‌انداز جمع‌آوری کمک‌های مالی چالش برانگیز است و هر دوی املاک و اموال فیزیکی و دیجیتال ما نیاز به سرمایه‌گذاری دارند. برای تحقق چشم‌انداز خود از یک مکان با ثبات، باید درآمدی را که خودمان تولید می‌کنیم افزایش دهیم. ما همچنین باید در نظر بگیریم که صنعت چگونه می‌تواند از کار فرهنگی ما و خدماتی که به بخش نمایش ارائه می‌دهیم حمایت کند.

ما الگوهای متفاوتی را در رفتار مخاطب به‌عنوان یک سینما و یک استریمر (پخش‌کننده اینترنتی) احساس می‌کنیم. ما در پنج بستر نمایش کار می‌کنیم - از استودیوی ۳۰ نفره تا بزرگترین صفحه نمایش IMAX در بریتانیا. اما شاهد تقاضای زیادی برای BFI Player بوده‌ایم که تعداد مشترکین آن از سال ۲۰۱۹ دو برابر شده است. به‌طور مشابه، پروژه میراث بریتانیا در نمایش فیلم ما از طریق کانال‌های دیجیتال مان ۹۰ میلیون بازدید داشته است.

دسترسی دیجیتالی به برنامه‌های ما - و درآمدهای دیجیتال - بسیار مهم است. اما آنها به سطوح بالایی از سرمایه‌گذاری پایدار نیاز دارند تا انتظارات افزایش یافته مخاطبان برخط را برآورده کنند. بنابراین، برای تحقق چشم‌انداز و انجام مأموریت خود، می‌دانیم که باید به یک سازمان دیجیتالی تبدیل شویم. پتانسیل ارائه بیشتر آثارمان به‌صورت دیجیتالی، فرصت فرهنگی عظیم و متحول‌کننده‌ای را در اختیارمان قرار می‌دهد. ما می‌توانیم

BFI متنوع‌تر از همیشه ساخته، دسترسی و تعامل گسترده‌تری با مخاطبان داشته باشیم، و منبع اصلی درآمد آینده را بگشاییم.

این به معنای ایجاد یک سازمان نوآورتر است. سازمانی که نماینده و مرتبط با عموم باشد، یک نهاد اصلی معتبر برای حمایت از توسعه و رشد صنعت است و تعهدات ما را تا صفر خالص پیش می‌برد. برای ماندن در خط مقدم فرهنگ نمایش، ما تغییرات را پذیرفته و به‌عنوان سازمانی انعطاف‌پذیر، پایدار، اولویت دیجیتال و متنوع با صداهای متعدد تکامل خواهیم یافت. این رویکرد را در تمام راهبرد ما مشاهده خواهید کرد. و رای صدسال از اولین تصاویر متحرک، فرهنگ نمایش - برخورد داستان‌سرایی دیداری و شنیداری و انقلاب دیجیتال - تأثیر زیادی بر جامعه دارد. این بر خلاقیت و نحوه به اشتراک‌گذاری اطلاعات و درک دنیای اطرافمان تأثیر می‌گذارد.

ما معتقدیم که می‌تواند نیروی قدرتمندی برای آینده خوب باشد. می‌خواهیم شاهد شکوفایی آن باشیم و تأثیر عمیق و مثبتی بر زندگی ما داشته باشد.

Screen Culture 2033 تعیین می‌کند که چگونه دانش، مجموعه‌ها، برنامه‌ها، بودجه لاتاری ملی و رهبری‌مان را برای ایجاد فرهنگ نمایش متنوع در بریتانیا که به نفع همه جامعه است و به یک اقتصاد شکوفا کمک می‌کند، ارتقا دهیم. بدین‌رو ما ۶ جبهه طلبی بزرگ داریم. تا سال ۲۰۳۳، بنا داریم:

- الف: رابطه‌مان با مخاطبان عمومی را متحول کرده و به‌طور گسترده به‌عنوان دری گشوده برای کشف و لذت بردن از فیلم و تصویر متحرک شناخته شویم.^۱
- ب: فهم گسترده‌ای از ارزش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گستره داستان‌سرایی نمایش، از جمله بازی‌های ویدیویی، به دست آوریم.
- ج: آرشیو ملی BFI را به‌عنوان گشوده‌ترین مجموعه تصاویر متحرک در جهان ایجاد کنیم.
- د: همه خدمات BFI را بر مبنای سهولت استفاده و گستردگی دسترسی برخط، دسترسی به افراد بیشتری و ارائه بیشتر برنامه‌های فرهنگی خود به صورت دیجیتال، اصلاح اساسی کنیم.
- ه: ارزش آموزشی فرهنگ نمایش را با سیاست‌گذاران، مربیان و والدین بازنگری کنیم و از نیروی کار ماهر و پایدار که منعکس‌کننده جمعیت بریتانیا است حمایت کنیم.

^۱ تصویر متحرک شامل تمام محتوای دیداری و شنیداری از جمله فیلم، تلویزیون، بازی‌های ویدیویی، فرم‌های همه‌جانبه، تعاملی و جدید داستان‌سرایی و همچنین پلتفرم‌های ویدیویی آنلاین است.

- و: رشد و موفقیت بین‌المللی را در سراسر بخش نمایش هدایت کرده و از طریق طرح‌های تأمین مالی، سیاست‌ها و شواهد، به شکست‌های بازار رسیدگی کنیم.

برای ارائه همه اینها، ما به یک سازمان انعطاف‌پذیرتر مالی و تجاری با فرهنگ کارآفرینی جاه‌طلب، چابک و مبتنی بر داده تبدیل خواهیم شد.

معرفی

بخش اول تنظیم صحنه

۱. درباره BFI

BFI در سال ۱۹۳۳ تأسیس شد و توسط منشور سلطنتی ما اداره می‌شود. در طول ۹۰ سال گذشته، ما در نقش خود به‌عنوان یک موسسه خیریه فرهنگی، توزیع‌کننده بودجه ملی لاتاری و به‌عنوان نهاد اصلی دولت بریتانیا برای فیلم و تصویر متحرک رشد کرده‌ایم. ما جامعه‌ای متشکل از ۷۰۰ نفر هستیم که علاقه‌مند و آگاه به فیلم، تلویزیون و تصویر متحرک هستند. و ما متعهد هستیم که فرهنگ نمایش مثبت و قابل دسترس برای همه را تضمین کنیم. اعضای ما در یکی از زمینه‌های زیر فعالیت می‌کنند:

- برنامه‌های عمومی و مخاطبان
- جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری
- دانش و مجموعه آرشیو
- امور مالی، مردمی و تجاری
- امور شرکت و صنعت
- دفتر امور اجرایی
- فناوری و تحول دیجیتال

در حال حاضر پنج سایت (موقعیت مکانی) را اداره می‌کنیم:

- BFI Southbank: در ابتدا در سال ۱۹۵۷ به‌عنوان سالن ملی فیلم بریتانیا افتتاح شد، این مکان اصلی و عمومی ما است. میزبان چهار پرده سینما، کتابخانه BFI روبن، مדיاتک، فضاهای نمایشگاهی، بارها و رستوران‌های ما است.
- BFI IMAX: سینمای نمادین IMAX تک پرده‌ای ما دارای بزرگترین پرده نمایش بریتانیا با ابعاد ۲۰ در ۲۶ متر است. این مکان یکی از بهترین سالن‌های IMAX در جهان است.
- BFI J Paul Getty Jnr Conservation Centre: سایت اصلی ۱۱ آکری آرشیو ملی BFI، در برکمنستد، هرتفوردشایر. شامل ذخیره‌سازی مجموعه‌های به هم پیوسته، لابراتوارها و ساختمان‌های پردازش مجموعه‌های سفارشی.

- فروشگاه BFI Master Film: سایت ۲۱ آکری ما در وارویکشایر، در نزدیکی گیدان، امکانات ذخیره‌سازی پیشرفته را فراهم می‌کند. مجموعه ملی استادان فیلم و همچنین مجموعه‌های کلیدی دیگری از شرکای ما را در اختیار دارد.

- BFI Stephen Street: دفتر مرکزی ما از سال ۱۹۸۷ در مرکز لندن، محل دو سالن تماشای تئاتر و مراکز تحقیقاتی تخصصی برای تماشا است.

ما فعالانه از سراسر بریتانیا استخدام می‌کنیم و افراد خود را تشویق می‌کنیم تا از هر یک از سایت‌های ما به‌عنوان مکان‌های خلاقانه برای همکاری، حل مشکل و موضوعات اجتماعی استفاده کنند. ما معتقدیم که هر کس محیط و وقت مناسب را برای کاری که انجام می‌دهد و زمانی که نیاز به انجام آن دارد را انتخاب خواهد کرد. به‌عنوان یک موسسه خیریه ثبت شده که توسط منشور سلطنتی تأسیس شده، ما توسط هیئتی متشکل از حداکثر ۱۵ نفر اداره می‌شویم. آنها طیف وسیعی از بینش‌های تجاری و خلاقانه را به ارمغان می‌آورند و تخصص قابل توجهی را از سراسر صنایع نمایش ارائه می‌دهند و شامل نمایندگان از ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی هستند.

ماموریت ما

ما می‌خواهیم شرایطی را ایجاد کنیم که در آن فرهنگ نمایش و صنایع نمایش بریتانیا در سراسر بریتانیا و سراسر جهان رشد کنند.

ما این کار را توسط موارد زیر انجام خواهیم داد:

- رشد و مراقبت از آرشیو ملی BFI، بزرگترین آرشیو فیلم و تلویزیون در جهان.
 - ارائه گسترده‌ترین طیف فرهنگ نمایش بریتانیا و بین‌الملل به مخاطبان از طریق برنامه‌ها و جشنواره‌های برخط و داخلی مان.
 - استفاده از دانش مان برای آموزش و تعمیق فهم و درک عمومی از فیلم، تلویزیون و تصویر متحرک.
 - حمایت از خلاقیت و جستجوی فعالانه برای نسل بعدی سازندگان بریتانیا.
 - همکاری با دولت و صنعت برای اطمینان از رشد مداوم صنایع نمایش بریتانیا.
- ما متعهد به ترویج دانایی از وسیع‌ترین طیف ممکن سینمای بریتانیا و جهان هستیم. ما مجموعه‌های قابل دسترس میراث تصویر متحرک را نیز ایجاد، مراقبت و توسعه می‌دهیم.

ما این کار را با همکاری طیف وسیعی از سازمان‌های شریک، آژانس‌های نمایش، مقامات محلی و واگذار شده در سراسر بریتانیا انجام می‌دهیم - با همکاری یکدیگر اطمینان حاصل کنیم که حمایت BFI متناسب با نیازها و زمینه‌های مشی مختلف هر یک از ملت‌های واگذار شده است.

اگرچه، با جهانی شدن تولید و توزیع محتوا، آثار ساخته‌شده در بریتانیا کمتر برجسته شده است. این امر نقش ما را در تشویق و انعکاس تنوع فرهنگ‌ها، زبان‌ها، مناظر و دیدگاه‌های بریتانیا فراتر از همیشه می‌کند. از طریق این راهبرد، ما تمرکز خود را بر کار بریتانیا تقویت خواهیم کرد. ما وسعت کامل فرهنگ سینمای بریتانیا در گذشته و حال را خواهیم ستود و آن را در سطح بین‌المللی تبلیغ خواهیم کرد.

این تمرکز بر برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، توزیع و انتشار، میراث و دستاوردهای معاصر ما، و حمایت ما از بخش فیلم مستقل بریتانیا مشهود خواهد بود. نحوه حمایت از سازندگان مستقل بریتانیا از طریق بودجه، سیاست‌گذاری‌ها و تبلیغات بین‌المللی، بر تمامی بخش‌ها تأثیر خواهد گذاشت. کار ما در خارج از کشور حیاتی‌تر از همیشه است. باید اطمینان حاصل کنیم که بخش تولید داخلی سالم و هماهنگ و دری باز به روی همکاری‌های بین‌المللی وجود دارد. ما باید یک بازار جهانی قوی برای مخاطبانی ایجاد کنیم که از کیفیت و تنوع فرهنگ نمایش بریتانیا لذت می‌برند. و باید مروج تبادل دانش قوی با هم‌تایان بین‌المللی خود برای کشف آینده تصویر متحرک باشیم.

ما به بسیاری از این اهداف با همکاری و مشارکت با سایر سازمان‌ها در سراسر جهان دست خواهیم یافت. BFI یکی از اعضای مؤسس فدراسیون بین‌المللی آرشیو فیلم (FIAF) و مدیران آژانس فیلم اروپا (EFAD) است. با همکاری با شورای بریتانیا، دپارتمان تجارت بین‌الملل و سایر آژانس‌ها، ما در حال حاضر طیف وسیعی از فعالیت‌های حیاتی متمرکز بر قدرت نرم را ارائه می‌کنیم که نفوذ فرهنگی بریتانیا را در خارج از کشور تقویت می‌کند. به‌عنوان مثال، جشنواره فیلم BFI لندن، نقطه برجسته تقویم بین‌المللی و یک لحظه کلیدی برای استعدادهای خلاق و تجارت بین‌المللی است.

در نهایت، تضمین خواهیم کرد که رهبری فکری ما همچنان در سطح بین‌المللی شناخته‌شده و فرصت‌های برجسته‌ای را برای همکاری باز می‌کند. این در سراسر نشریات، تحقیقات، تولیدات فیلم، جشنواره‌ها و برنامه‌های عمومی، نوآوری‌های میراثی و آموزشی، و برنامه‌های تنوع و شمول ما صدق می‌کند.

در BFI ما با یک هدف جمعی هدایت می‌شویم: «معتقدیم جامعه به داستان نیاز دارد. فیلم، تلویزیون و تصویر متحرک به ما کمک می‌کند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و بهتر درک کنیم. ما داستان‌های دیروز را به اشتراک می‌گذاریم، داستان‌های امروز را جستجو می‌کنیم و داستان‌های فردا را شکل می‌دهیم.» این هدف بر اساس شاخص‌های زیر ساخته می‌شوند:

- داستان سرایی

تصویر متحرک داستان‌ها را زنده می‌کند و به ما کمک می‌کند تا دنیا را از دریچه‌های مختلف ببینیم - تا بتوانیم یکدیگر را بهتر درک کنیم.

- انتخاب

ما طرفدار انتخاب و تفاوت هستیم. بیش از ۱۰۰ سال از تصویر متحرک در تمام اشکال آن دفاع می‌کنیم تا بهترین انتخاب، دسترسی و فرصت را برای همه ایجاد کنیم.

- فرصت

ما برای زنده نگه داشتن فرهنگ نمایش تلاش می‌کنیم. صنعت را به جلو می‌بریم، از تکامل هنری استعداد‌های آینده الهام می‌گیریم، و امکانات داستان‌سرایی را توسعه می‌دهیم.

- کشف

ما به مردم کمک می‌کنیم تا بیشتر از فرهنگ نمایش خود استفاده کنند. ما آن را در قلب زندگی فرهنگی خود قرار می‌دهیم تا همه آن را کشف کنند و از آن لذت ببرند، و از آن برای آموزش گذشته، حال و آینده استفاده می‌کنیم.

- ارتباط

ما از قدرت دگرگون‌کننده فرهنگ نمایش برای خیر اجتماعی استفاده می‌کنیم. ما داستان می‌گوییم و گفتگو‌هایی را آغاز می‌کنیم که مردم و جوامع را به هم نزدیکتر می‌کند.

هدف ما

ما دسترسی به برنامه‌ها، فرهنگ نمایش و مشاغل مان را در سراسر بریتانیا تغییر خواهیم داد. ما این کار را با تمرکز بر تنوع مخاطبان خود، گسترش کار برای استقبال کامل از تلویزیون و بازی‌های ویدئویی، بازنگری در روابط عمومی با مجموعه‌های BFI، سرمایه‌گذاری در رشد بسترهای دیجیتال خود

و همکاری با صنعت برای ارائه و اجرای راهبردهای بلندمدت آموزش، مهارت و صفر خالص^{۳۶} انجام خواهیم داد.

راهبرد ما بر اساس چشم‌اندازی مبتنی بر ۶ جبهه طلبی ما ساخته شده است.

چشم‌انداز ما تا ۲۰۳۳

۲. اصول اساسی راهبرد ما

کار ما بر اساس سه اصل فرابخشی است: تعهد به برابری، تنوع و شمول. اطمینان حاصل کنیم که نتیجه کار ما به سراسر کشورها و مناطق بریتانیا می‌رسد تا همه بتوانند از آن بهره ببرند و با کاهش اثرات زیست محیطی و هدایت بخش به سمت صفر خالص، موفقیت کار خود را با این سه اصل می‌سنجیم.

برابری، تنوع و شمول

ما می‌خواهیم همه بدون در نظر گرفتن زمینه یا شرایطشان، با فیلم و تصویر متحرک رابطه معناداری برقرار کنند. بازنمایی، دسترسی و پاسخگویی در مرکز این راهبرد قرار دارد.

ما به مداخلات بلندمدتی که قابل اندازه‌گیری، تکرارپذیر و قابل انطباق هستند اعتقاد داریم. با همکاری با جوامع و گروه‌های به حاشیه رانده شده، می‌توانیم از تجربیات زندگی آن‌ها استفاده کنیم تا اثر خود را به طور واقعی و قابل دسترس ارائه کنیم.

اولویت‌های ما عبارتند از:

- **برابری نژادی:** تبعیض طولانی مدت در بخش‌های نمایش موانعی را برای سیاه پوستان و افراد دارای تنوع قومی ایجاد کرده است. متأسفانه، این شامل تجربیات همکاران در BFI نیز می‌شود. با همکاری با کارشناسان برای تعبیه ضد نژادپرستی و پاسخگویی در فرآیندهای خود و ارائه آموزش برای مردم، امیدواریم مداخلات طولانی مدت و پایدار ایجاد کنیم. اینها ما را قادر خواهند ساخت که نژادپرستی را از بین ببریم و از بهترین شیوه‌ها برای بخش گسترده‌تر حمایت کنیم.
- **برابری معلولیت:** اولویت دادن به ناتوانی و برابری ناشنویان یک حوزه کلیدی اما از نظر تاریخی توسعه نیافته در امر شمول است. شکاف قابل توجهی در درک توانایی گرای و تأثیرات منفی آن بر بازنمایی وجود دارد. ما مدل اجتماعی ناتوانی از جمله واگرایی عصبی و تشخیص‌های مربوط به سلامت روان را در تعریف خود پذیرفته‌ایم. ما با گروه مشاوره نمایش معلولیت خود نیز برای

^{۳۶} صفر خالص (net zero) به حالتی اطلاق می‌شود که در آن گازهای گلخانه‌ای که وارد جو می‌شوند با حذف از جو متعادل می‌شوند.

تأثیرگذاری و شکل دادن به فعالیت‌مان شریک هستیم. ما با شعار جامعه معلولان راهبری می‌شویم، «بدون ما چیزی در مورد ما نیست».

- **ترویج فرهنگ دسترسی و دسترسی‌پذیری:** ما می‌خواهیم همه احساس کنند که در فعالیت BFI مشارکت دارند و این به معنای نگاه کردن به دسترسی و دسترسی‌پذیری به معنای وسیع کلمه است. ما دسترسی فیزیکی به ساختمان‌هایمان، دسترسی برخط به برنامه‌های دیجیتال‌مان و اطمینان از این که کار ما در هر منطقه و ملتی از بریتانیا بسیار مهم است را در نظر می‌گیریم. ما متعهد هستیم که دسترسی به بستر دیجیتال خود را بهبود بخشیم و به همه سرویس‌های ویدیوی دیجیتال زیرنویس اضافه کنیم. و به رفع موانع مالی که توانایی هر کسی را برای مشارکت محدود می‌کند، ادامه می‌دهیم.
- **توسعه صنعت فراگیر:** تلاش‌های بلندمدت ما برای شمولیت توسط استانداردهای تنوع و رهنمودها و اصول ما برای جلوگیری از قلدری، آزار و اذیت و نژادپرستی هدایت می‌شود و ما متعهد به توسعه و گسترش این سیاست‌ها هستیم.

ما از همه شرکای خود می‌خواهیم که در این زمینه‌ها با ما تعامل داشته باشند و متعهد هستیم که علیه اهداف شمولیت خود گزارش دهیم، با استفاده از داده‌های خوداظهاری از اعضای‌مان و کسانی که روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنیم. این به ما کمک می‌کند تا زمینه‌های خاصی را که در آن‌ها تمرکز کمتری داریم، شناسایی کنیم، جایی که پیشرفت در صنعت ما به ویژه کند بوده است، مانند قومیت و ناتوانی. در حالی که ما همچنین از پیشرفت مورد نیاز در دستیابی به برابری جنسیتی و اطمینان از حمایت از همه اعضای جامعه LGBTQIA+ آگاه هستیم. و نشان داده می‌شود، درهم‌تنیدگی کلیدی است، با تشخیص اینکه هویت‌های شخصی فردی، در هم تنیده و پیچیده هستند.

در سراسر بریتانیا

همه افراد در چهار منطقه بریتانیا باید بتوانند گسترده‌ترین طیف داستان‌سرایی تصاویر متحرک را تجربه و خلق کنند. رشد اقتصادی و دسترسی به مشاغل باید در سراسر بریتانیا احساس شود. فرهنگ نمایش نقش مهمی در شکل دادن به هویت جمعی ما به‌عنوان یک کشور بازی می‌کند. این می‌تواند به ما کمک کند تا تنوع غنی زیست‌بریتانیایی را در هر کشور و منطقه کشف کنیم.

اما می‌دانیم که فرصت‌های فرهنگی و اقتصادی ارائه شده نامتعادل هستند. گستره سینماداران و داستان‌های روی پرده نمایش به‌طور قابل‌توجهی در مناطق مختلف بریتانیا متفاوت است و مردم با موانعی برای دسترسی

هم از نظر نزدیکی به مکان‌ها و هم از نظر اتصال دیجیتال مواجه هستند. ما همچنین می‌دانیم که مشاغل و زیرساخت‌های نمایش در لندن و جنوب شرق انگلیس متمرکز شده‌اند. این امر دسترسی دیگران به فرصت‌های آموزش، مهارت و یادگیری را دشوارتر می‌کند. همچنین پیگیری دوران حرفه‌ای (مشاغل) در این بخش، ایجاد کسب‌وکار پایدار و توسعه شبکه‌های محلی دشوارتر است.

در نتیجه، منافع کامل اقتصادی فعالیت بخش نمایش به طور نابرابر در سراسر بریتانیا احساس می‌شود. ما باید این عدم تعادل فرصت‌ها را برطرف کنیم. در طول ۱۰ سال آینده، ما مطمئن خواهیم شد که تمام فعالیت‌های مالی مان با هم به گونه‌ای کار می‌کنند تا فرصت‌هایی را در سراسر بریتانیا برای تجربه، خلق و کار در فیلم، تلویزیون و تصویر متحرک بریتانیا فراهم کنیم. ما از دستورکار ترازکردن دولت^۳ حمایت خواهیم کرد. و از نزدیک با آژانس‌های نمایش واگذار شده در مناطق و کشورهای دیگر هماهنگ خواهیم کرد تا راهبردهای تامین مالی خود را تراز کنیم.

در داخل سازمان خود نیز متعهد به بررسی فرصت‌هایی برای افزایش حضور مردم در سراسر بریتانیا هستیم. برای حمایت از این، ما در حال تطبیق شیوه‌های استخدام خود هستیم تا به طور فعال به دنبال و ترویج رویکرد استخدام در سراسر انگلستان باشیم. در حال حاضر این امر با تعدادی از انتصابات ارشد انجام شده در خارج از جنوب شرق به ثمر نشسته است. به طور مشابه، تحقیق آرشیو نمایش آینده ما دسترسی عمومی را به آرشیو ملی BFI در خارج از لندن و جنوب شرق افزایش می‌دهد.

پایداری زیست محیطی و برخورد با صفر خالص

جهان با یک وضعیت اضطراری اقلیمی و زیست محیطی مواجه است و بخش‌های نمایش نقش مهمی در پرداختن به این موضوع دارند. اگر بخواهیم اثرات زیست محیطی مان را کاهش دهیم و از تلاش‌های گسترده‌تر صنعت برای رسیدن به صفر خالص حمایت کنیم، باید تغییرات سیستمی را اعمال کنیم. این به معنای تغییرات در تمام فعالیت‌ها، ساختمان‌ها، رفتار، سبد سرمایه‌گذاری ملی لاتاری و تصمیمات برنامه‌ریزی ما است.

با درگیر شدن با موضوعات پایداری زیست محیطی و بحران آب و هوا، داستان‌های روی پرده نمایش می‌توانند تفاوت ایجاد کنند. آنها می‌توانند به تأثیرگذاری بر اهمیت کاهش تأثیر بشر بر روی کره زمین کمک کرده و می‌توانند راه‌های واقع بینانه زیادی را نشان دهند که مردم و جامعه می‌توانند در آن سهیم باشند. داستان‌سرایی

³ levelling-up agenda

می‌تواند افراد از هر زمینه‌ای را حول این هدف مشترک متحد کند. ما از جشنواره‌ها، برنامه‌ها و BFI Player خود برای کمک به سازندگان برای ارتقای آگاهی بیشتر در مورد وضعیت اضطراری آب و هوا استفاده خواهیم کرد. پایداری محیطی یک اصل راهبردک در راهبرد ملی لاتاری ما است. ما تضمین خواهیم کرد که تصمیمات مالی BFI تاثیرات زیست‌محیطی را در نظر می‌گیرند و به دریافت‌کنندگان کمک می‌کنیم تا بهبود پیدا کنند. با شناخت تنوع ذینفعان، ما حوزه‌های تخصصی را برای توسعه برنامه‌های بلندپروازانه و دست یافتنی برای بخش صفر خالص تأمین مالی می‌کنیم. علاوه بر برنامه سنجش کربن، تحقیقاتی را تأمین مالی می‌کنیم که انتقال سبز را برای بخش‌های نمایش نشان می‌دهد و از رویکردهایی حمایت می‌کند که سود خالص را برای محیط زیست به ارمغان می‌آورند.

ضروری است که ما نیز متعهد به تغییر گامی در نحوه کار خود به‌عنوان یک سازمان باشیم. در سال ۲۰۲۳، یک نقشه راه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مطلق و ایجاد منابع داخلی لازم برای رسیدن به صفر خالص قبل از ضرب الاجل ۲۰۵۰ دولت تعیین خواهیم کرد. این نقشه راه به ما کمک می‌کند تا تعیین کنیم که چگونه پایداری را در ارتقای املاک و برنامه‌ریزی عملیاتی مدنظر قرار دهیم. ما آن مناطقی را که بیشترین تأثیر را دارند اولویت‌بندی می‌کنیم و پایدارترین گزینه را برای آینده آرشیو ملی پیدا می‌کنیم. همانطور که ما به سمت اولین سازمان دیجیتالی تبدیل می‌شویم، این به ما کمک می‌کند تا شیوه‌های کم کربن را در خلال تصمیم‌گیری خود اجرایی کنیم. ما همچنین بر پایداری زیست‌محیطی در حین تدارکات تمرکز خواهیم کرد و توجه ویژه‌ای به زنجیره تأمین خود خواهیم داشت. نه تنها تاثیر خود را کاهش نمی‌دهیم بلکه تغییرات مثبتی را نیز از طریق بهبود تنوع زیستی در سراسر املاک‌مان ایجاد خواهیم کرد. ما با همسایگان خود در کرانه جنوبی، دوستانمان در بخش‌های محیطی و نمایش، از جمله، شورای مدیران موزه ملی و بفتا آلبرت کار خواهیم کرد دانش، بهترین عملکرد و روش‌های جدید کار برای به حداقل رساندن ردپای کربن و اثرات زیست محیطی را به اشتراک خواهیم گذاشت.

قسمت دوم

بلندپروازی های ما

الف. تنوع بخشیدن به مخاطبان

تا سال ۲۰۳۳، ما روابط خود را با مردم تغییر خواهیم داد و به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان بستری گشوده برای کشف و لذت بردن از فیلم و تصویر متحرک شناخته‌شده خواهیم بود.

ما بنا داریم که از مخاطبان جدید و موردی استقبال کنیم تا در طول سال و مادام‌العمر با فرهنگ نمایش و BFI ارتباط برقرار کنند. می‌خواهیم مخاطبان را تشویق کنیم تا حس هیجان‌انگیزی از کشف صداها و جدید و تاریخی، پیشرفت‌های فناوری و فرم‌های مختلف داستان‌سرایی روی صفحه نمایش را تجربه کنند. ما رویکرد برابری طلبانه‌تری خواهیم داشت و فضاهای برخط و فیزیکی خود را برای همه پذیرا و فراگیر می‌کنیم. ما اطمینان خواهیم داد که هر کسی می‌تواند به دنبال چیزی متفاوت باشد.

چرا حالا؟

در سال‌های اخیر سخت کار کرده‌ایم تا برنامه‌مان را گسترش داده و مخاطب برخط رو به رشدی ایجاد کنیم.

- BFI Player در سال‌های اخیر تعداد مشترکین خود را دو برابر کرده است و به مردم در سراسر بریتانیا امکان می‌دهد برنامه‌های ما را تجربه کنند.

- جشنواره فیلم BFI لندن هر سال پذیرای نزدیک به ۲۹۰۰۰۰ نفر است. آنها از طیف پویای داستانی، مستند، هنر دیجیتال تجربی، ترسناک، درام، هیجان‌انگیز، علمی تخیلی، XR و VR همه‌جانبه، تلویزیون و بازی لذت می‌برند.

- بیش از ۲۵۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۲ به BFI Flare، بزرگترین جشنواره LGBTQIA+ در اروپا آمدند - اکثر آنها تازه وارد جشنواره شده بودند.

- چندین طرح برنامه‌ریزی شده مبتنی بر مشارکت تمرکز برنامه‌ریزی ما را گسترش داده‌اند و این شامل رشته‌هایی نظیر African Odysseys، BUG، Woman with a Movie Camera و MK3D و مشارکت با جشنواره فیلم هندی لندن، Underwire، Film Africa، Refugee Week، Queer East و The Chinese Visual Festival می‌شود.

- BFI IMAX مخاطبان را با اشتیاهی برای تجربه جریان اصلی و پرده نمایش بزرگ به BFI جذب می‌کند. با ارائه داخلی برنامه‌ریزی آن، ما فرصتی داریم که با ترکیب برنامه گسترده‌تر و پویاتر باشیم. ما برنامه آن را با ترکیبی از شب‌های بالیوود، کلاسیک‌های کالت، موارد مورد علاقه طرفداران و ... تکمیل خواهیم کرد.

- شبکه مخاطبان فیلم BFI (FAN) دارای عضویت بیش از ۱۵۰۰ سینمای مستقل بریتانیا، انجمن‌های

فیلم و مکان‌های اجتماعی است که به‌طور قابل توجهی از طریق نقش آن در اداره صندوق بازیابی فرهنگ دولت بریتانیا برای سینماهای مستقل در انگلستان رشد کرد. بنابراین ما این فرصت را داریم که بر بنیاد این میراث بسازیم و از برنامه‌های متنوع فرهنگی در مکان‌های بیشتری در بریتانیا حمایت کنیم.

- ما تعداد ثابتی از اعضا و مشترکین وفادار داریم: اعضای BFI ما، مشترکین Sight and Sound، مخاطب ۲۵ سال و زیر آن، و طرفداران و حامیان ما.

ما می‌خواهیم این مخاطبان روابط گسترده‌تری در طول سال با BFI ایجاد کنند و ما را به‌عنوان دروازه‌ای برای کشف فرهنگ نمایش گسترده‌تر ببینند. ما همچنان توسط بسیاری به‌مثابه خانه‌ای برای سینماگران، دانشجویان و دانشگاهیان فیلم در نظر گرفته می‌شویم. تنوع بخشیدن به مخاطبان ما به معنای به چالش کشیدن و گسترش کانون سنتی فیلم و تلویزیون خواهد بود. تاریخ فیلم و سترن به صداها خاص امتیاز و اولویت داده است و برخی دستاوردها را یگانه و یکتا انگاشته است. این صداها تمایل به سفید و مردانه بودن، دارند و به وضوح نشان دهنده نه گذشته و نه حال واقعی سینما و فرهنگ نمایش هستند. هدف ما فراهم کردن بستری برای فیلمسازان - و ژانرهای - است که با مخاطبان و سلیقه‌های مختلف ارتباط برقرار می‌کنند. ما می‌خواهیم همه احساس کنند که مورد استقبال قرار گرفته و بازنمایی می‌شوند.

چگونه آن را انجام خواهیم داد

در طی ۱۰ سال آینده، ما می‌خواهیم به‌طور کامل دسترسی به BFI را باز کنیم و تنوع واقعی سازندگان و محتوا در فرهنگ نمایش را جشن گرفته و درک کنیم. ما رابطه گسترده‌تری با عموم مردم بریتانیا ایجاد خواهیم کرد و مخاطبان خود را در طول سال افزایش خواهیم داد. اهداف ما عبارتند از:

- رشد و تنوع بخشیدن به جامعه مخاطبان و اعضای مادام‌العمر در برنامه‌های فرهنگی مان. مخاطبان ما بیشتر منعکس‌کننده بریتانیا خواهند بود، با هدایت اهداف شمول‌مان، همه احساس استقبال خواهند کرد.
- ارائه یک بستر به طیف وسیع‌تری از صداها و دیدگاه‌های مؤلف، ما افراد بیشتری - از جمله مخاطبان - را در نوشتن، ارائه و برنامه‌ریزی خود درگیر خواهیم کرد و جامعه شرکای میزبان خود را گسترش خواهیم داد.
- ایجاد تعادل بین موفقیت فرهنگی و تجاری و دستیابی به نتایج قوی در هر دو.

- تحقق یک برنامه کاملاً چند بستری که مناطق مختلف BFI را به هم پیوند داده و در سراسر بریتانیا در دسترس است.
 - تعمیق روابط خود با سازمان‌های شریک در سراسر بریتانیا - از جمله شبکه مخاطبان فیلم BFI. ما مطمئن خواهیم شد که برنامه‌ها و فصول ما به طور گسترده در دسترس هستند.
 - حفظ بودجه جشنواره فیلم BFI لندن و حمایت از رشد مداوم آن به‌عنوان یکی از جشنواره‌های پیشرو در جهان برای فیلم، تلویزیون و تصویر متحرک. این شامل گسترش مداوم دسترسی مخاطبان در سراسر بریتانیا می‌گردد.
- در سه سال اول، ما:

۱. یک راهبرد عضویت جدید و منعطف را معرفی می‌کنیم که مزایایی را در تمام طول سال به مخاطبان در سراسر بریتانیا ارائه می‌دهد. این شامل سطوح دسترسی به همه برنامه‌ها و بسترهای ما از جمله Sight and Sound، BFI Southbank، BFI Player و BFI IMAX، با امکان شمول شرکای سراسر بریتانیا می‌گردد.

۲. به‌چالش کشیدن و گسترش «قانون» تثبیت‌شده فیلمسازان تا همه مخاطبان ما بتوانند خود، آرزوها و تاریخچه‌هایشان را که بر روی صفحه نمایش منعکس شده، ببینند. این نیز به معنای فهم از وسعت کامل سینما و مخاطبان آن است. از کلاسیک‌های بین‌المللی گرفته تا فیلم‌های بالیوود و جریان اصلی هالیوود، ما رویکرد گسترده‌تری به فرم و قالب را تضمین خواهیم کرد.

۳. تأکید بیشتر بر داستان‌سرایی معاصر و کلاسیک بریتانیایی ما مخاطبان را در داخل و خارج از کشور با وسعت کامل تنوع فرهنگی و روایت در جامعه بریتانیا درگیر خواهیم کرد. این به ما کمک می‌کند خود و یکدیگر را بهتر درک کنیم.

۴. همکاری با دولت بریتانیا برای ایجاد یک مدل بودجه پایدار برای جشنواره فیلم لندن BFI برای اطمینان از موفقیت مداوم و ارائه آن در سراسر بریتانیا.

ب. پذیرش فرهنگ نمایش گسترده‌تر

تا سال ۲۰۳۳، ما به درک گسترده‌ای از ارزش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وسعت کامل داستان‌سرایی بر صفحه نمایش، از جمله بازی‌های ویدیویی، دست خواهیم یافت.

ما می‌خواهیم شهرت بین‌المللی خود را به‌عنوان یک متخصص و مدافع فیلم و تصویر متحرک تقویت کنیم و به روایتی کاملاً جدید پیرامون اهمیت فرهنگی بازی‌های ویدیویی در میان مردم و دولت دامن بزنیم. ما از سه سال اول راهبرد خود برای ایجاد یک مورد آشکار برای نقش حمایت دولت و صنعت از بخش بازی‌های ویدیویی استفاده خواهیم کرد و چیزهایی را که از این دوره آموخته‌ایم برای ایجاد یک نقشه راه برای نحوه پشتیبانی از بازی‌های ویدیویی و رسانه‌های تعاملی در باقی‌مانده راهبرد استفاده خواهیم کرد.

چرا حالا؟

فرهنگ نمایش با رشد بازی‌های ویدیویی، استفاده از رسانه‌های اجتماعی، XR و سایر رسانه‌های تعاملی به سرعت در حال تغییر است. مردم در سراسر جهان از صفحه نمایش استفاده می‌کنند تا تصورات ما را به روش‌های بسیار متفاوتی به تصویر بکشند: از کار در قالب‌های شناخته‌شده‌تر تا کار تعاملی. خالقان محتوا را روی تلفن‌ها می‌سازند و به اشتراک می‌گذارند، با استفاده مجدد خلاقانه، جان تازه‌ای به مطالب قدیمی می‌بخشند و در حین انجام آن، مخاطبان زیادی را جذب می‌کنند. این امر تنها در طول یک دهه آینده سرعت می‌گیرد، زیرا روش‌های ایجاد و مصرف رسانه‌های سنتی و جدید در جامعه به هم نزدیک می‌شود. تحولات پیش‌بینی‌شده مبتنی بر فناوری مانند متاورس و وب غیرمتمرکز پتانسیل عظیمی را برای این بخش ارائه می‌دهند. این تحولات، مدل‌های کسب و کار و توزیع را به چالش کشیده و تقاضا برای مهارت‌ها را ایجاد می‌کند. اینها با تولید مجازی، VFX، بازی‌های ویدیویی و اشکال جدید بیان خلاق تلاقی می‌کنند. این هسته اصلی ماموریت ما است که به توسعه فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی، سیاست‌گذاری و حمایت مالی خود برای ساخت، گردآوری، حفظ و نمایش فرم‌های جدید ادامه دهیم. در طول پنج سال گذشته، ما شروع به گسترش کار خود برای ترکیب بازی‌های ویدیویی و رسانه‌های نوظهور کرده‌ایم.

- صندوق فیلم BFI ما چندین پروژه همه‌جانبه را با پول لاتاری ملی حمایت کرده است، از جمله *Notes on Blindness* یا *Child of Empire* تحسین شده، یک تجربه داکودراما VR متحرک که بینندگان را با تقسیم در هند و پاکستان در سال ۱۹۴۷ غرق می‌کند. و *In Pursuit of Repetitive Beats*، یک ماجراجویی VR تعاملی سرخوشانه که به‌عنوان بخشی از شهر فرهنگی کاونتری انگلستان ارائه شده است.

- رشته جدیدی از برنامه‌ریزی به‌عنوان بخشی از جشنواره فیلم لندن BFI - LFF Expanded انواع مختلفی از داستان‌گویی بصری را به نمایش می‌گذارد. همراه با ارائه آثار هنرمندان از رسانه‌های

مختلف. ما یک فضای نمایشگاه فیزیکی جدید و یک فضای نمایشگاه مجازی رایگان و در دسترس جهانی، The Expanse را برگزیدیم.

- ما در حال اجرای آزمایشی یک برنامه "گسترش" در طول سال در BFI Southbank هستیم. اخیراً از یک تور در سراسر بریتانیا از Laika، انیمیشن واقعیت مجازی آصف کاپادیا که در اصل توسط BFI و آکادمی StoryFutures برای نسخه ۲۰۲۱ LFF ساخته شده بود، پشتیبانی کردیم.
- پشتیبانی صنعت ما از بازی‌های ویدیویی و فرم‌های جدید عمدتاً از طریق کار واحد صدور گواهینامه BFI بوده است. این آزمون فرهنگی معافیت مالیاتی بازی‌های ویدیویی را اجرا می‌کند. ما همچنین روزهای بازی‌های ویدیویی را در طول سال برای به اشتراک گذاشتن دانش و بهترین تمرین و ایجاد شبکه اجرا می‌کنیم.
- صندوق جهانی نمایش بریتانیا که توسط دپارتمان دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش دولت بریتانیا تأمین مالی می‌شود، پشتیبانی هدفمندی را برای شرکت‌های نمایش، از جمله شرکت‌هایی که در بازی‌های ویدیویی و فرم‌های رسانه‌ای در حال ظهور تخصص دارند، ارائه می‌کند تا به رشد تجارت بین‌المللی و توسعه IP یاری رساند.
- نهادهای تجاری بازی در گروه ویژه BFI's Screen Sector و گروه مشاوره تحقیقاتی ما نمایندگی دارند. تأثیر اقتصادی تخفیف مالیاتی بازی‌های ویدیویی در گزارش تجاری نمایش ما آمده که اهمیت روزافزون بازی‌های ویدیویی را برای اقتصاد بریتانیا نشان می‌دهد. کل ارزش افزوده ناخالص (GVA) صنعت بازی بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹، ۸۱ درصد رشد کرد و به ۵٫۲ میلیارد پوند رسید و بیش از ۷۲۰۰۰ شغل در سراسر بریتانیا را پشتیبانی کرد.
- به‌عنوان یک سازمان تحقیقاتی مستقل، BFI از مشارکت قوی با دو پروژه خوشه‌ای با بودجه AHRC، StoryFutures و XR Stories بهره می‌برد.

اکنون زمان آن فرا رسیده که بررسی کنیم کجا انجام کارهای بیشتر منطقی است. توجه داریم که محدودیت‌های مدل بودجه فعلی ما به این معنی است که در سال‌های اول این راهبرد، توانایی ما برای ارائه حمایت مالی قابل توجه به این بخش محدود خواهد بود. تمرکز اولیه ما بر کار با سازمان‌های درگیر در این بخش از جمله Ukie، TIGA، Immerse UK، تحقیقات و نوآوری بریتانیا (UKRI)، شورای تحقیقات هنر و علوم انسانی

(AHRC)، صندوق بازی بریتانیا، BGI و موزه ملی بازی‌های ویدیویی خواهد بود. ما مشارکت ایجاد می‌کنیم و دانش را به اشتراک می‌گذاریم، مراقبیم که در جایی که بیشتر به آن نیاز است، ارزش و تخصص اضافه کنیم. چگونه آن را انجام خواهیم داد

در طی ۱۰ سال آینده، می‌خواهیم BFI را به‌عنوان یک شریک ارزشمند، یک مدافع برجسته و حامی بازی‌های ویدیویی، رسانه‌های تعاملی و همه جانبه تثبیت کنیم. اهداف ما عبارتند از:

- افزایش شهرت ما به‌عنوان مدافع و پیشرو برای همه فرم‌های داستان‌سرایی صفحه نمایش در داخل و خارج از کشور.
 - دامن زدن به یک روایت کاملاً جدید در مورد اهمیت فرهنگی بازی‌های ویدیویی - به ویژه در میان مردم و دولت.
 - همکاری با دولت و شرکا و تامین بودجه لازم برای حمایت از رسانه‌های نوظهور.
 - شناسایی مدل‌های پایدار برای ایجاد کار جدید و رشد بخش مردمی پر رونق شرکت‌های بازی‌سازی مستقر در بریتانیا.
 - افزایش گستره فرم‌های جدید و نوظهور در جشنواره‌ها، مکان‌ها، در Sight and Sound، در BFI Player و از طریق شرکای بریتانیایی سرمایه‌گذاری شده.
 - ایجاد مشارکت‌ها و زیرساخت‌های لازم برای مراقبت و حفظ بازی‌های ویدیویی و فرم‌های جدید برای نسل‌های آینده، با حمایت مالی مناسب.
- در سه سال اول، ما بنا داریم:

۱. ایجاد زمینه برای تامین بودجه و نقش بلندمدت خود، ما تحقیقات بخش، تعامل و تبادل دانش (از جمله در زمینه حفظ بازی‌های ویدیویی و رسانه‌های دیجیتال) را آغاز خواهیم کرد. همچنین درک درستی از ارزش اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بازی‌های ویدیویی و اشکال جدید که بر اساس شواهد است، توسعه خواهیم داد.

۲. انجام تحقیق در مورد نیازها و فرصت‌های مهارتی در تولید مجازی، VFX، بازی‌های ویدیویی، انیمیشن و فرم‌های جدید. اطمینان حاصل خواهیم کرد که نیروی کار ما به مهارت‌های

خلاقانه و فنی مناسب برای بریتانیا مجهز است تا موقعیت خود را به عنوان یک راهبر جهانی در محتوای نمایش حفظ کند.

۳. اشتراک گذاشتن بهترین شیوه در برابری، تنوع و شمول و سیاست پایداری. این به ما کمک می کند استانداردهایی را برای گنجاندن و اندازه گیری اثرات زیست محیطی تعیین کنیم.

۴. گسترش چندین برنامه مالی لاتاری ملی. از طریق واحد صدور گواهینامه BFI و صندوق جهانی نمایش بریتانیا، حمایت فعلی خود برای این بخش گسترش خواهیم داد.

۵. گسترش تدریجی موفقیت **LFF Expanded** و فضای نمایشگاه مجازی مان، **The Expanse**. در تمام طول سال ارائه **BFI Southbank** را به صورت برخط و در سراسر بریتانیا برنامه ریزی می کنیم.

ج. چارچوب بندی مجدد رابطه مردم با میراث نمایش کشور

تا سال ۲۰۳۳، آرشیو ملی **BFI** را به عنوان گشوده ترین مجموعه تصاویر متحرک در جهان ایجاد خواهیم کرد.

ما می خواهیم ارزش و تخصص یکی از بزرگترین مجموعه های میراث نمایش در جهان را باز کنیم و راه های جدیدی برای انتقال دانش، مهارت ها و اشتیاق کارشناسان خود به تصویر متحرک پیدا کنیم. ما دسترسی عمومی و آموزش را از طریق طرح **Future Screen Archive of the** متحول خواهیم کرد. ما از آینده هنر خود محافظت کرده و ظرفیت رهبری جهانی خود را محقق خواهیم کرد. ما بر روی نیروی کار آماده میراث فرهنگی دیجیتال و متنوع در سراسر بریتانیا سرمایه گذاری خواهیم کرد.

چرا حالا؟

آرشیو ملی **BFI** مجموعه های ملی فیلم و تلویزیون را گرد هم می آورد. این مجموعه شامل یک کتابخانه چند رسانه ای، مجموعه های کاغذی و فرمت تصویر متحرک است و در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه های جهان در نوع خود به شمار می رود.

این امر توسط روش پیشرو صنعتی ما در حفظ فیلم دیجیتال و آنالوگ و بازسازی آن پشتیبانی می شود و همچنین کار ما با جامعه بین المللی، به ویژه از طریق **FIAT/IFTA** و **FIAF**، و دهه ها تخصص کیوریتوری و کتابداری مان تقویت می شود. با بهترین بخش ۹۰ ساله، ما تکامل تصویر متحرک را ثبت کرده ایم. مجموعه های چند رسانه ای ما شامل قالب های سلولوئیدی، نوار، رسانه های دیجیتال، مجموعه های کاغذی، عکاسی و موارد دیگر هستند. در سال های اخیر، آرشیو ملی **BFI** روش های جدیدی را برای در دسترس قرار دادن میراث

نمایش به صورت برخط توسعه داده است. این امر به مخاطبان اجازه می‌دهد تا حیاتی بودن تصویر متحرک را تجربه کنند. مهمتر از همه، بریتانیا در فیلم (Britain on Film) به ۹۰ میلیون بازدید رسیده است، و سرویس جدید BFI Replay ما در کتابخانه‌های عمومی در سراسر انگلستان در دسترس است. ما به طور مداوم به دنبال تحقیق و سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای جمع‌آوری شرکا در اطراف این پروژه‌های ملی بوده‌ایم.

با این حال، ما هنوز به پتانسیل واقعی مجموعه‌های خود در زمینه مشارکت عمومی و آموزش دست نیافته‌ایم. این به ویژه برای افرادی که نمی‌توانند از سایت‌های ما در لندن و جنوب شرقی بازدید کنند صدق می‌کند. به‌عنوان مثال، بیش از ۷۰۰۰۰ عنوان در رسانه ما فقط برای بازدیدکنندگان حضوری در BFI Southbank قابل دسترسی است و ۵۰۰۰ عنوان BFI Replay فقط در سایت در کتابخانه‌ها موجود است. اکثر عناوین در سراسر Britain on Film ما در بسترهای Film و BFI Player در حال حاضر محدود به مشاهده از بریتانیا و ایرلند هستند. ما برای توسعه این بسترها و محصولات تلاش کرده‌ایم. با این حال، ایمن‌سازی مستمر منابع برای فعالیت و تکرار آنها در آینده یک چالش است. ما بسترهایی برای معلمان و مربیان، یادگیرندگان مادام‌العمر یا جوانان و کودکان در آموزش نداریم. این مانع دسترسی هم به برنامه‌های فرهنگی ما و هم به مجموعه‌های ملی می‌شود. این به‌رغم عمق و گستردگی محتوای مجموعه‌ها بر تاریخ و تأثیر فیلم و تصویر متحرک است. چنین در معرض قرار گرفتن محدودی، دامنه و عمق ارتباط ما با مخاطبان گسترده‌تر را نیز محدود می‌کند. وقتی چنین مسیرهای دسترسی محدودی وجود دارد، داستان ملی که در مجموعه‌ها بیان می‌شود، نمی‌تواند وارد یک گفتگوی سراسری در بریتانیا شود. ما معتقدیم که این داستان‌ها نمی‌توانند ناگفته باقی بمانند. آنها باید به اشتراک گذاشته و دیده شوند.

با تکامل تصویر متحرک، چالش‌های جدیدی آشکار شده‌اند: از قوانین کپی‌رایت که از دوران دیجیتال عقب مانده تا انفجار در تولید محتوای برخط. بسترها و قالب‌های در حال تغییر، موانعی را برای جمع‌آوری آثار بریتانیا برای مجموعه ملی ایجاد می‌کنند. در نهایت، آموزش و حفظ نیروی کار میراث دیجیتالی آماده‌آخرین چالش ما است. امروزه، هیچ جایی در بریتانیا واجد شرایط نگهداری فیلم وجود ندارد، و هیچ مسیر تایید شده‌ای برای یادگیری مهارت‌های بایگانی یا نمایش فیلم وجود ندارد. ما در آستانه کمبود نیروی کار متخصص هستیم که باعث می‌شود فضای خالی در ثبت تصویر متحرک باقی بماند.

مهم‌تر از هر زمان دیگری این است که فرصت‌هایی را برای همه ایجاد کنیم تا از میراث ملی خود استفاده کنند، با آن کار کنند، از آن یاد بگیرند و از آن لذت ببرند. این به معنای همکاری در سراسر بریتانیا و با دیگران برای ایجاد و ارائه راهبرد ملی بعدی برای مجموعه‌های تصاویر متحرک است.

چگونه آن را انجام خواهیم داد

طی ۱۰ سال آینده، ما دسترسی به آرشیو ملی BFI را افزایش خواهیم داد. ما عصر جدیدی از آموزش و تعامل با میراث نمایش کشور را آغاز خواهیم کرد.

اهداف ما عبارتند از:

- ایجاد راه‌های جدید جذاب برای مخاطبان گسترده‌تر جهت تعامل با مجموعه‌های ما. این شامل یک تجربه جدید از مواجهه عمومی برای بازدیدکنندگان دیجیتال و حضوری خواهد بود.
- ارتقاء نمایه عمومی بایگانی ملی BFI به‌عنوان بخشی حیاتی از فرهنگ نمایش بریتانیا، و بهبود استفاده در سراسر انگلستان از محتوای ما توسط مربیان.
- اطمینان از اینکه تنوع و گستردگی آثار اکران معاصر، جمع‌آوری، حفظ و در مجموعه ملی قابل دسترسی است. این شامل کار با دولت، صاحبان حقوق و مشارکت صنعت برای یافتن راه‌حل‌هایی برای گردآوری و بهبود دسترسی عمومی، مانند در نظر گرفتن یک سیستم سپرده قانونی است.
- تضمین یک پایه درآمدی محکم و گسترده‌تر برای آرشیو ملی BFI. این شامل خودکفایت ساختن گردیده و تشویق حمایت گسترده‌تر از سوی صنعت می‌شود.
- ایجاد یک راهبرد ملی میراث نمایش برای محافظت و باز کردن قفل مجموعه‌های میراث نمایش در سراسر بریتانیا، در کنار آرشیوهای شریک در سراسر کشور. این واجد ویژگی برابری، تنوع و شمول و پایداری زیست محیطی در قلب آن خواهد بود.

در سه سال اول، ما بنا داریم:

۱. ایجاد پرونده تجاری برای آرشیو نمایش آینده، یک پروژه تعاملی جدید و بزرگ برای افزایش بیشتر فرصت‌ها برای عموم در خارج از لندن و جنوب شرق که لذت عمومی، آموزش، استفاده مجدد خلاقانه و تحقیقات مجموعه‌های ما، از جمله محتوای گسترده مبتنی بر کاغذ ما را ارتقا می‌دهد.
۲. شناسایی فرصت‌های تامین مالی و توسعه مشارکت‌های دانشگاهی. ما از وضعیت IRO خود برای انجام تحقیقات جدید با مجموعه‌ها و تثبیت شهرت خود برای مشارکت و نوآوری در حفظ دیجیتال استفاده خواهیم کرد.
۳. پذیرش طرح استعداد، مهارت و آموزش برای حمایت و تنوع بخشیدن به مهارت‌های مرتبط با میراث حیاتی که شامل حفاظت، مرمت و طرح ریزی خواهد بود.

۴. تکامل و ادغام بسترها و محصولات دیجیتالی که برای کشف و تفسیر مجموعه‌ها استفاده می‌کنیم. این شامل تجربه حضوری در رسانه‌ها، بستر BFI Replay ما در کتابخانه‌های عمومی بریتانیا، بریتانیا در فیلم و رابط‌های جستجوی مجموعه‌ها است.

د. رشد بسترهای دیجیتال ما

تا سال ۲۰۳۳، تمام خدمات BFI را بر مبنای سهولت استفاده و گستردگی دسترسی برخط، دسترسی به افراد بیشتر و ارائه بیشتر برنامه‌های فرهنگی خود به صورت دیجیتال، به‌طور اساسی اصلاح خواهیم کرد. ما می‌خواهیم دسترسی دیجیتال خود را گسترش داده و دسترسی را بهبود ببخشیم تا همه بتوانند از هر کاری که BFI انجام می‌دهد - صرف نظر از اینکه در کجا زندگی می‌کنند - بهره ببرند. همچنین باید سازمان خود را روزآمد کنیم، تغییرات فناوری را در آغوش بگیریم و درآمد خود را برای حفظ فعالیت‌های خیریه خود متنوع کنیم.

ما BFI+، سرویس پخش نسل آینده خود را توسعه و راه‌اندازی می‌کنیم، و به مخاطبان بریتانیایی فراتر از حوضه Southbank این امکان را می‌دهیم تا با ما و یکدیگر بهترین فرهنگ نمایش بریتانیا و جهان، گذشته و حال، را کشف، بحث و بررسی کنند.

چرا حالا؟

ما در دنیای دیجیتالی زندگی می‌کنیم. دیجیتال راه پیش فرض دسترسی بیشتر مردم به اطلاعات و خدمات است. برندها و موسسات بر اساس انتظارات روزافزون برای شفافیت، راحتی و کیفیت خدمات مورد قضاوت قرار می‌گیرند. کاربران قدرت خلق و مصرف دارند و تبلیغات شفاهی برخط اغلب در تعریف موفقیت تعیین‌کننده است. در بخش ما، پذیرش خدمات پخش اینترنتی، جریانی همچنان رو به افزایش است. فناوری‌های نوظهور، مدل‌های تجاری جدید و غیرمتمرکز و فرم‌های کاملاً جدیدی را برای داستان‌های اکران و نمایش می‌دهند. با توجه به اینکه انتظارات، فرهنگ و مدل‌های کسب‌وکار همگام با فناوری به سرعت در حال تکامل هستند، هم صنعتی که پشتیبانی می‌کنیم و هم خدماتی که ارائه می‌کنیم به طور مداوم با چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی در طول عمر این راهبرد مواجه خواهند شد. بسیار مهم است که BFI مقوله دیجیتال، داده‌ها و فناوری را بپذیرد. این به ما این امکان را می‌دهد تا با مخاطبان خود در جایی که اکنون هستند ملاقات کنیم و برای آینده‌ای در حال تکامل و نامعلوم آماده باشیم.

از طریق دیجیتال، ما می‌توانیم:

- دسترسی افراد بیشتری را به خدمات تثبیت شده‌مان تسهیل کنیم، از نمایش در BFI Southbank گرفته تا Sight and Sound و فرصت‌های مالی و آموزشی ما.
 - فراتر از محدودیت‌های فیزیکی جغرافیا، برنامه و ظرفیت، به طوری که همه بتوانند به برنامه فرهنگی BFI دسترسی داشته باشند - در هر کجا که هستند و هر زمان که بخواهند.
 - رابطه با کاربرانمان را تغییر دهیم، صنعت و طرفداران خود را به صورت برخط گرد هم بیاوریم، و از بینش‌ها و بازخوردهای سریع برای نزدیک‌تر شدن به نیازهای کاربرانمان استفاده کنیم.
- ما قبلاً گام‌های بزرگ دیجیتالی برداشته‌ایم. امروزه اکثر کاربران ما به صورت برخط با ما ارتباط برقرار می‌کنند. وبسایت‌های ما سالانه بیش از ۷,۵ میلیون جلسه در انگلستان و ۱۶ میلیون جلسه در سراسر جهان ارائه می‌دهند. BFI Player و کانال BFI YouTube سالانه بیش از ۱۰ میلیون بازدید استریم دریافت می‌کنند. کانال‌های اجتماعی ما حدود ۲ میلیون دنبال کننده دارند.
- با این حال، ما برخی اصول اولیه‌ای را نیز برای اصلاح داریم. پیمایش فهرست‌های سینمای ما، خرید بلیط، کمک مالی یا درخواست کمک مالی در حال حاضر می‌تواند یک تجربه ناامیدکننده و از هم گسیخته باشد. ما به یک رویکرد راهبردی جدید نیاز داریم که از پروژه‌های مجزا که محصولات نامرتبط را با توسعه محدود پس از راه‌اندازی ایجاد می‌کنند، دور شده و در عوض روی خدمات دیجیتالی طولانی‌مدت و پیوسته سرمایه‌گذاری کنیم که به طور مداوم در طول زمان بهبود می‌یابند.
- BFI Player یکی از بزرگترین فرصت‌های تحول آفرین ما است. تقاضای مشهودی در بازار استریم برای کتابخانه دست‌چین شده، فیلم‌های مستقل و میراث ما وجود دارد که بسیاری از آن‌ها در جای دیگر در دسترس نیستند. BFI Player در حال حاضر به ۱۰ برابر مخاطبان نمایش‌های Southbank ما می‌رسد، و دسترسی ما به سراسر کشور را بیشتر می‌کند، و تعداد مشترکان آن در سال‌های اخیر دو برابر شده است. با نرخ نسبتاً پایین ریزش، این رشد ثابت اکنون درآمد خالص متوسطی ایجاد کرده که به کاهش فشار مالی بر BFI کمک می‌کند. پتانسیل بسیار زیادی برای تسریع رشد BFI Player وجود دارد و سهم ما از کل بازار قابل شناسایی را حداقل ۱۰ برابر اندازه مخاطب فعلی ما افزایش می‌دهد. برای انجام این کار، ما باید محدودیت‌های فنی را برطرف کنیم و خدمات مستقیم به مشتری خود را برای یافتن و استفاده از دستگاه‌های خانگی آسان کنیم. ما همچنین باید موارد بیشتری را وارد کنیم که BFI را خاص می‌کند و مجموعه محتوای قانع‌کننده خود را رشد دهیم. سوم، ما نیاز به توسعه مشارکت‌های راهبردی بیشتر برای تملک‌های جدید و دستیابی به مخاطبان تازه داریم.

BFI همچنین گنجینه‌ای از مطالب درباره فرهنگ نمایش دارد که هنوز به صورت برخط در دسترس نیست. این شامل مجموعه‌های عظیم بایگانی ملی BFI، هزاران ساعت ضبط از رویدادهای Southbank و نوشته‌های نزدیک به یک قرن درباره سینما است. با در نظر گرفتن حقوق، دیجیتالی کردن و به اشتراک گذاری این مطالب می‌تواند پیشنهاد فرهنگی ما را بسیار غنی کند.

ما همچنین می‌توانیم از توانایی تألیف خود در فرم‌های نوشتاری، صوتی و تصویری، به‌علاوه اشتیاق و دانش برنامه‌ریزان، متصدیان، اعضا و استعدادهای مهمان بهره ببریم. در مجموع، این به ما امکان می‌دهد محتوای تألیفی را ارائه کنیم که پیشنهاد ویدیوی درخواستی ما را کاملاً منحصربه‌فرد می‌کند. رشد و بهبود قابلیت استفاده از خدمات دیجیتال ما، پیشنهاد فیزیکی ما را تقویت و پشتیبانی می‌کند - نه جایگزین آن. انجام این کار به نفع فروش باکس آفیس و اشتراک مجلات ما خواهد بود و دسترسی به همه خدمات ما را در سراسر BFI، از آموزش گرفته تا تامین مالی، بهبود می‌بخشد. این امر اطلاعات بازاریابی ما را برای کمک به حمایت مشارکت‌های ملی سینمای مستقل و تبلیغات متقابل افزایش می‌دهد. در نهایت، ما صمیمانه بر این باوریم که بسترهای خانگی و داخلی ما می‌توانند تجربه‌های متمایز عالی و تجربیات ترکیبی استثنایی را با بازی کردن با نقاط قوت فردی‌شان تحت یک برنامه واحد BFI ارائه دهند. در طول این راهبرد، ما به دنبال فرصت‌هایی برای نوآوری خواهیم بود. در مشارکت با حامیان مالی، بررسی خواهیم کرد که چگونه فناوری‌های جدیدتر می‌توانند به ما در تحقق بلندپروازی‌هایمان کمک کنند.

چگونه آن را انجام خواهیم داد

به‌منظور افزایش دسترسی و تأثیرمان به تکامل پیشنهاد دیجیتال خود ادامه می‌دهیم، BFI را باز و سازمان خود را برای آینده اثبات کنیم.

اهداف ما عبارتند از:

- توسعه BFI+، سرویس پخش نسل بعدی ما که کاربران را قادر می‌سازد از بهترین فرهنگ نمایش بریتانیا و جهان در صورت تقاضا لذت ببرند.
- افزایش تعداد کاربران ثبت نام شده، استفاده فعال و رضایت در پیشنهاد دیجیتال ما. ما رویکردهای تکرارپذیر و مبتنی بر شواهد را برای محصول، محتوا، تولید، تبلیغ و مشارکت اعمال خواهیم کرد.
- رشد و بلوغ توانایی‌های دیجیتال، داده و فناوری خود، به‌طوری‌که بتوانیم به طور مداوم به تغییرات پاسخ دهیم. این شامل اتخاذ کامل بهترین شیوه‌های تعیین‌شده توسط دفتر کابینه (GDS) و انتقال از

بودجه یکباره پروژه به توسعه مستمر محصول است.

- افزایش خروجی فرهنگی خود با محتوای منحصر به فردی که قبلاً به صورت برخط در دسترس نبوده است. این شامل نزدیک به یک قرن نوشتن، گفتگوها و رویدادهای ضبط شده، و (حقوق اخذ شده) مصنوعات کاغذی در مجموعه‌های ویژه آرشیو ملی BFI است.
- دیجیتال را به ابزار پیش‌فرض برای یافتن و تعامل با ما در سراسر خدمات خود تبدیل کنیم - از رزرو بلیط گرفته تا درخواست کمک مالی. اطمینان حاصل خواهیم کرد که تمام تعاملات با BFI برای کاربران راحت، قابل دسترس، قابل اعتماد و جذاب است.
- اطمینان از اینکه فناوری با تغییرات همگام است. به همین ترتیب، ما همچنان به حفظ و تقویت پشتیبانی تخصصی نادرتر خود برای نمایش فیلم آنالوگ برای نسل‌های آینده ادامه خواهیم داد.

در سه سال اول، ما بنا داریم:

۱. یک سرمایه‌گذاری قابل توجه برای تکمیل BFI Player و راه‌اندازی مجدد آن به‌عنوان BFI+ تضمین می‌کنیم. با آسان کردن دسترسی به آن در دستگاه‌های خانگی شروع خواهیم کرد.
۲. توانایی خود را افزایش می‌دهیم و استانداردهای بالاتری را برای تکرارپذیری محصولات و خدمات دیجیتال خود اعمال کنیم. اولویت‌ها شامل بهبود تجربه کاربر از دسترسی به بودجه، کاوش در مجموعه‌ها، دیدن آنچه در آن است و خرید بلیط سینما است.
۳. مجموعه‌ای انعطاف‌پذیر از بسترهای دیجیتال متصل را ایجاد می‌کنیم که ما را قادر می‌سازد با داده‌ها تصمیم‌گیری کنیم، به تجربه BFI برای کاربران بپیوندیم، با دیگران شریک شویم، و در پاسخ به اختلال دیجیتال به سرعت آزمایش کرده و تطبیق یابیم.
۴. فرآیندهای برنامه‌ریزی و توزیع، و تولید محتوای «اضافی» و تألیفی را دگرگون ساخته و یکپارچه کنیم. در کنار هم، این یک برنامه فرهنگی قوی و منسجم در سراسر بسترهای دیجیتال و سالن سینمای ما ارائه می‌دهد.

۵. توسعه راهبردهای بلندمدت برای آموزش و مهارت

تا سال ۲۰۳۳، ارزش آموزشی فرهنگ نمایش را با سیاست‌گذاران، مربیان و والدین بازنگری خواهیم کرد و از نیروی کار ماهر و پایداری حمایت خواهیم کرد که منعکس‌کننده جمعیت بریتانیا است.

می‌خواهیم به همه این فرصت را بدهیم که با تصویر متحرک به‌عنوان فرمی از بیان و ارتباط، یک رابطه مادام‌العمر، برای لذت و رفاه‌شان و به‌عنوان یک شغل قابل دوام ایجاد کنند.

ما تلاش خواهیم کرد که فرهنگ نمایش به‌عنوان بخشی ضروری از برنامه درسی تدریس شود. ما با این بخش همکاری خواهیم کرد تا موانع دسترسی را برطرف کنیم، مسیرهای شغلی را بهبود بخشیم، و فرصت‌های آموزشی را در سراسر بریتانیا گسترش دهیم.

آموزش، چرا الان؟

آموزش برای هدف ما برای تعمیق فهم، درک و لذت عمومی از فرهنگ نمایش کلیدی است. گزارش رسمی دولت فرصت برای همه (۲۰۲۲) آموزش با کیفیت را به‌عنوان گامی کلیدی در جهت مشاغل خوب و خانواده‌های شاد تضمین کرد. ما نقش تعیین‌کننده‌ای داریم. ما اهمیت سواد نمایش را ترویج کرده و از آموزش فیلم و تصویر متحرک به‌عنوان یک هنر و حرفه بیانگر حمایت خواهیم کرد.

همچنین از استفاده از آن به‌عنوان یک ابزار آموزشی حمایت کرده و به مربیان کمک خواهیم کرد تا با مهارت و مطمئن آموزش دهند. ما معتقدیم که تصویر متحرک بخش اساسی یک برنامه درسی گسترده و متنوع ملی است - اما شناخت رسمی آن در برنامه‌های درسی در سراسر بریتانیا متعادل و سازگار نیست. ما معتقدیم که آموزش جوانان در مورد فرهنگ نمایش به آنها کمک می‌کند تا هم دنیای اطراف خود را تفسیر کنند و هم انتخاب‌های آگاهانه‌ای در مورد تحصیلات و مشاغل خود داشته باشند. برنامه آموزش فرهنگی آتی دولت که قرار است در سال ۲۰۲۳ منتشر شود، می‌تواند اولین گام برای رسیدگی به این موضوع باشد. ما هر سال پذیرای حدود ۱۰۰۰۰ جوان در BFI Southbank هستیم. آنها در رویدادهای آموزشی شرکت می‌کنند که به تقاضاهای تغییر در برنامه درسی پاسخ می‌دهد، در حوزه‌هایی نظیر فیلم و رسانه، زبان‌های خارجی مدرن، نظریه مخاطب و بازنمایی. گرچه این مدل تحویل مستقیم محبوب است، بر یادگیری حضوری در BFI Southbank متمرکز است. این بدان معناست که دسترسی به مدارس محلی یا کسانی که توانایی پرداخت هزینه سفر را دارند - در درجه اول مدارس در بخش خصوصی محدود شده است. راهبرد دیجیتال ما کلید دسترسی به مواد آموزشی در سطح جهانی خواهد بود. ما می‌خواهیم همه در هر سنی از آنها استفاده کنند - از جمله معلمان، دانش‌آموزان و مربیان جامعه. ما دارایی‌های بی‌نظیری داریم که به‌عنوان بخشی از راهبرد دیجیتال خود، قفل آنها را خواهیم گشود. این شامل چندین دهه یادداشت برنامه، مقالات منتشر شده، مجموعه‌های ویژه و هزاران ساعت تصویر متحرک است. همچنین می‌توانیم از دانش و تجربه بی‌نظیر همکاران

و شبکه‌های حرفه‌ای خود استفاده بهتری کنیم. ما بر اساس کار مشارکتی خود، از جمله با کسانی که از طریق برنامه‌های لاتاری ملی BFI مانند Into Film سرمایه‌گذاری می‌کنیم، همکاری خواهیم کرد.

در کنار یادگیری رسمی‌تر، ما معتقدیم سینماهای ما مکان‌های عالی برای همه برای کشف چیزهای متفاوت هستند. ما در BFI Southbank قیمت بلیط کاهش‌یافته بسیار محبوبی را برای جوانان ۲۵ سال و کمتر اجرا می‌کنیم و اشتراک ارزان‌تری را در BFI Player ارائه می‌دهیم. این ابتکارات جوانان را قادر می‌سازد تا با طیف وسیع‌تری از فرهنگ نمایش درگیر شوند. این امر الهام‌بخش آن‌ها می‌گردد تا رویکردی کنجکاوانه‌تر، ریسک‌پذیرتر و گسترده‌تر را توسعه دهند و چشمان خود را به داستان‌های متنوع و اشکال جدید بیان خلاق باز کنند. ما می‌توانیم کارهای بیشتری برای کمک به سینماها و مکان‌های نمایش در سراسر بریتانیا انجام دهیم تا دسترسی به نمایش‌هایشان را افزایش دهند. در نهایت، می‌خواهیم مردم در هر سن و پیش‌زمینه‌ای به تأثیر مثبتی که مصرف فرهنگ چالش‌برانگیز، تاریخی و متنوع‌تر روی صفحه نمایش می‌تواند در مقابله با تعصب داشته باشد، پی‌ببرند که این می‌تواند در رشد سرمایه انسانی، اجتماعی و فرهنگی و کمک به سلامت و رفاه بسیار تأثیرگذار باشد. اکنون زمان آن است که تعهد خود را به یادگیری مادام‌العمر از طریق فرهنگ نمایش دو چندان کنیم.

چگونه آن را انجام خواهیم داد

طی ۱۰ سال آینده، برای بهبود کیفیت و در دسترس بودن آموزش تصویر متحرک و ترویج مزایای مثبت فرهنگ نمایش متنوع کار خواهیم کرد. اهداف ما عبارتند از:

- ارائه استدلالی قانع‌کننده برای فرهنگ نمایش که در برنامه درسی در سراسر بریتانیا منعکس شود.
- ایجاد شهرت مثبت برای فرهنگ نمایش در بین مربیان و والدین. از تأثیر آن بر یادگیری، خلاقیت، رفاه و انسجام حمایت خواهیم کرد
- اطمینان از اینکه معلمان به منابع، اعتماد به نفس و مهارت‌های لازم برای آموزش با فیلم و تصویر متحرک در سراسر بریتانیا مجهز هستند.
- افزایش آگاهی از برنامه‌های آموزشی و استفاده از منابع. این شامل موارد مرتبط با آرشیو ملی BFI و برنامه فرهنگی گسترده‌تر ما می‌شود. همچنین فرصت‌های آموزشی استعدادها مانند آکادمی فیلم BFI را ارائه می‌دهیم.
- اطمینان از دسترسی بیشتر اعضای عمومی به برنامه‌های یادگیری مادام‌العمر ما.

• استقبال بیشتر از بازدید خانواده‌ها، کودکان و جوانان ۲۵ ساله و کمتر از مکان‌ها و بسترهای برخط‌مان در سه سال اول بنا داریم:

۱. انتشار یک راهبرد آموزشی جدید که از تحقیقات سفارشی و داده‌های موجود برای ساختن پرونده فیلم و تصویر متحرک استفاده می‌کند تا بخشی اساسی از برنامه درسی در نظر گرفته شود.
۲. سرمایه‌گذاری در لاتاری ملی برای ارائه منابع آموزشی و یادگیری. اینها از فرهنگ معاصر و مجموعه‌های میراث نمایش گرفته می‌شوند که الهام‌بخش و عامل مشارکت جوانان می‌گردد. همچنین از معلمان و مربیان جامعه حمایت خواهیم کرد تا با اطمینان در مورد تصویر متحرک آموزش دهند.
۳. کار با شرکای فعال در بخش نمایش تا اطمینان حاصل شود که سینماهای فرهنگی در سراسر بریتانیا فضاهای قابل دسترس، مقرون به صرفه و پذیرایی برای جوانان هستند.
۴. شراکت با بسترهای ویدئویی برخط که در آن مخاطبان و سازندگان با هم معاشرت می‌کنند، یاد می‌گیرند، به اشتراک می‌گذارند و کشف می‌شوند. ما کانال‌هایی را گسترش خواهیم داد که از طریق آن افراد می‌توانند به یادگیری دسترسی داشته باشند.

مهارت‌ها

چرا حالا؟

تا پایان این راهبرد در سال ۲۰۳۳ بسیاری از کودکان دبستانی امروزی وارد شغل خود خواهند شد. علیرغم رواج نمایش در زندگی روزمره و قدرت رو به رشد اقتصادی و صنعتی این بخش، در سطح گسترده به‌عنوان یک فرصت شغلی مناسب تلقی نمی‌شود. از بین افرادی که در مشاوره Next Up ما مورد بررسی قرار گرفتند، تنها ۲۴٪ معتقد بودند که کار در صنایع نمایش می‌تواند برای همه آزاد باشد. به طور مشابه، بیش از نیمی از جوانان هرگز توصیه‌های شغلی مرتبطی نداشته‌اند.

این غیرقابل دوام بودن حرفه‌های سینمایی به طور قابل توجهی بر تنوع ملحق‌شوندگان جدید تأثیر می‌گذارد. حفظ موضوع دیگری است، به طوری که ۶۵٪ از پاسخ دهندگان به نظرسنجی سال ۲۰۲۱ فیلم و تلویزیون، در سال گذشته به دلیل دغدغه‌های مربوط به سلامت روان، این صنعت را ترک کردند. با این حال، تولید فیلم و HETV به تنهایی به حدود ۲۰۷۷۰ نیروی تمام وقت جدید تا سال ۲۰۲۵ نیاز دارد. بنابراین، واضح است که تلاشی در سطح صنعت مورد نیاز است. ما باید با هم کار کنیم تا مهارت‌ها، آموزش و توسعه لازم را ارائه داده و تمرکز بیشتری بر نحوه ایجاد شیوه‌های کاری سالم اعمال کنیم.

در پرتو این چالش‌های مهم، دپارتمان دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش (DCMS) BFI را مأمور کرد تا بررسی مهارت‌ها را با تمرکز بر فیلم‌نامه‌نویسی و تولید فیزیکی تلویزیونی سطح بالا انجام دهد. این گزارش چالش‌های مهارت‌های کلیدی پیش روی تولید را به تصویر کشیده، رویکردها و ابتکارات موجود را که می‌توان بر مبنای آن‌ها دست به توسعه زد یا از آنها آموخت برجسته ساخته، و اقدامات توصیه‌شده‌ای برای کمک به اطلاع‌رسانی راهبرد آینده را مشخص می‌کند. BFI به طور منحصر به فردی در جایگاه هماهنگ کردن اقدامات صنعت، توسعه سیاست‌ها و شواهد، و ارتقای استانداردهای نیروی کار قرار دارد. می‌توانیم نقش مهمی در ارتقاء سواد، تفسیر و درک نمایش داشته باشیم. همچنین می‌توانیم از معلمان حمایت کنیم تا از ظرفیت رو به رشد حرفه‌های سینما پشتیبانی کنند.

در طول دهه گذشته، آکادمی فیلم BFI برای بیش از ۱۰۰۰۰ جوان بین ۱۶ تا ۲۵ سال فرصت‌های آموزش حرفه‌ای در سراسر بریتانیا را فراهم نموده و به آنها کمک کرده تا اولین گام‌های خود را به سمت حرفه صنعت نمایش بردارند. این امر بواسطه رویدادهای مهارتی برنامه‌ریزی شده در طول سال آکادمی فیلم به صورت برخط یا در محل - نظیر جشنواره فیلم آینده BFI، بزرگترین جشنواره بریتانیا برای فیلمسازان جوان، پشتیبانی می‌شود. این برنامه‌های سالانه الهام‌بخش بوده و دانش صنعتی را برای ۱۵۰۰۰ جوان دیگر ایجاد می‌کنند. استانداردهای تنوع BFI و دستورالعمل‌های ضد آزار و اذیت و نژادپرستی، زمانی که وارد صنعت می‌شوند، محیط‌های کاری امن‌تر، شادتر و پایدارتر را ایجاد می‌کنند. اکنون زمان آن است که بر اساس این سابقه و بینش‌هایی که در بررسی مهارت‌های BFI برای فیلم و تلویزیون پیشرفته (HETV) به دست آورده‌ایم، بسازیم. ما باید از صنعتی فراگیرتر، هماهنگ و متنوع‌تر حمایت کنیم.

چگونه این را انجام خواهیم داد

فرصت‌های آموزشی بیشتری را در سراسر بریتانیا ایجاد کرده و با دولت و صنعت همکاری خواهیم کرد تا آگاهی از مشاغل را به میزان قابل توجهی گسترش داده و شکاف مهارت‌ها را کاهش دهیم.

اهداف ما عبارتند از:

- ایفای نقش فعال در شکل‌دهی سیاست، سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش فیلم و تلویزیون و تولید داده‌ها برای شناسایی و رفع کمبود مهارت‌ها
- کاهش شکاف مهارت‌ها و کمبود نیروی کار با نیروی کار بسیار ماهر و متنوع. ما این را از طریق جمع‌آوری و تحلیل داده‌های بهبود یافته پیگیری خواهیم کرد.

- همکاری با صنعت در ارائه آگاهی گسترده‌تر از طیف وسیعی از نقش‌های موجود در بخش نمایش.
- افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت و مالکیت آموزش و توسعه مهارت‌ها و مذاکره در مورد تعهد صنعت به میزان ۱٪ از کل هزینه تولید برای توسعه مهارت‌ها در سراسر انگلستان.
- افزایش تعداد افرادی که به اطلاعات شغلی در مورد صنایع نمایش چه به صورت برخط و چه حضوری دسترسی دارند، و به رسمیت شناختن تنوع فرصت‌های شغلی در نمایش در میان والدین و جامعه به طور کلی.
- ایجاد پیشرفت در تنوع نیروی کار.
- بهبود حفظ نیروی کار با حمایت از تغییرات در فرهنگ‌ها و شیوه‌های کاری.

در سه سال اول، ما بنا داریم:

۱. ایجاد مشارکت‌های منطقه‌ای در مناطق با فعالیت تولیدی مداوم. ما از دانش محلی تخصصی برای توسعه خوشه‌های مهارتی برای شناسایی و رسیدگی بهتر شکاف‌های مهارتی منطقه‌ای استفاده خواهیم کرد. اینها آموزش‌های جدید و فرصت‌های سطح ورودی را ترویج و تسهیل می‌کنند و بهترین شیوه‌ها را به اشتراک می‌گذارند که حفظ نیروها را بهبود می‌بخشد.
۲. ایجاد روابط نزدیک‌تر بین بخش آموزش، صنعت و دولت برای اطلاع‌رسانی برنامه‌های درسی و ایجاد آگاهی گسترده‌تر از مشاغل مان، همچنین مکان‌های ساخت‌یافته را شناسایی کرده و دسترسی به فرصت‌های آموزشی با بودجه دولت و صنعت را به حداکثر می‌رسانیم.
۳. تمرکز بر کمک به گروه‌هایی که کمتر بازنمایی می‌شوند، تا به مشاغل خود در بخش‌های نمایش دسترسی پیدا کنند و آنها را توسعه دهند. ما از تغییر حمایت خواهیم کرد، محیط‌های کاری مثبت را تضمین و طرح‌های هدفمند را تامین مالی خواهیم کرد.
۴. الهام بخشی به جوانان برای دنبال کردن مشاغل خلاق از طریق شبکه‌ای از مدافعان و الگوهای نقش، و با ایجاد یک مدل پایدار برای برنامه‌های آکادمی فیلم BFI

و. افزایش تأثیر فرهنگی و اقتصادی صنایع نمایش بریتانیا

تا سال ۲۰۳۳، ما رشد و موفقیت بین‌المللی را در بخش نمایش به ارمغان می‌آوریم و از طریق طرح‌های تأمین مالی، سیاست‌ها و شواهد خود به شکست‌های بازار خواهیم پرداخت. ما می‌خواهیم ارتباط و همکاری بیشتری را در بخش نمایش بریتانیا ایجاد کنیم.

ما با صنعت و سیاست‌گذاران در نقش خود به‌عنوان بدنه اصلی فیلم و تصویر متحرک همکاری خواهیم کرد تا از آینده‌ای موفق در این بخش دفاع کنیم. ما به‌ویژه بر چگونگی به حداکثر رساندن فرصت‌های پیش رو و چگونگی کمک به حداقل رسانی چالش‌ها تمرکز خواهیم کرد.

چرا حالا؟

بخش‌های نمایش سهم قابل توجهی در برنامه اقتصاد و رشد بریتانیا دارند و به سرعت در حال تکامل هستند. در مقابل این پس‌زمینه، ما نقش مهمی در کمک به مقابله با چالش‌های جدید، استفاده از فرصت‌ها و حفظ رشد داریم. به‌عنوان مثال، انگلستان با کمبود مهارت مواجه است و تنوع و شمول همچنان یک چالش بزرگ است. بخش مستقل از شکست‌های متعدد بازار در توسعه، تولید و توزیع رنج می‌برد. به همین ترتیب، عدم هماهنگی برای دستیابی به صفر خالص وجود دارد. ساختار میراثی بودجه عمومی تکه‌تکه برای ارائه خدمات پشتیبانی به صنایع کلیدی منجر به حمایت ناعادلانه از تولید در سراسر کشورها و مناطق بریتانیا شده است. برای هماهنگی و رسیدگی به این مسائل به رهبری متعهد نیاز است.

در طول سال‌ها، ما به‌طور مداوم در تخصص سیاست‌گذاری و تحقیقاتی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم تا به چالش‌های مهم در سطح بخش کمک کنیم. این شامل کار گروه ویژه بخش نمایش به رهبری BFI به‌عنوان یک نماینده و واسطه مستقل بین صنعت و دولت است. کارگروه به‌طور موثر سیاست‌ها و شواهد فوری و هماهنگ مورد نیاز برای بازگرداندن بخش را در پی همه‌گیری ارائه کرد که منجر به مجموعه‌ای از بسته‌های حمایتی شد شامل طرح شروع مجدد تولید فیلم و تلویزیون با حمایت دولت ۵۰۰ میلیون پوند و گنجاندن سینماهای مستقل در صندوق «بازیابی فرهنگ برای سینماهای مستقل».

ما وظیفه منحصر به فردی برای حمایت و تقویت تأثیر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این بخش داریم - هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی. ما علاوه بر سیاست‌گذاری و کارهای تحقیقاتی، تعدادی خدمات پشتیبانی تامین می‌کنیم که عبارتند از کمیسیون فیلم بریتانیا، خدمات تولید منطقه‌ای و واحد صدور گواهی‌نامه BFI. همه واجد نقشی مادی هم در جذب سرمایه‌گذاری داخلی در کشور و هم در حمایت از توسعه فعالیت‌های تولیدی در تمام نقاط بریتانیا هستند. ما اکنون باید اطمینان حاصل کنیم که تأمین مالی و نظارت بر پشتیبانی زیرساختی برای بخش نمایش بیشترین تأثیر ممکن را برای همه کشورها و مناطق بریتانیا دارد. بودجه لاتاری ملی ما نیز برای موفقیت فرهنگی و اقتصادی صنایع نمایش ما حیاتی است و ابزار قدرتمندی برای ایجاد تغییرات مثبت و ترویج عدالت، شمول و شرایط کاری بهتر است.

BFI هر سال بخش قابل توجهی از بودجه "خیریه" خود را برای پرورش و توسعه استعدادهای جدید و نوظهور و ایجاد IP بزرگ بریتانیا از طریق صندوق فیلم BFI سرمایه گذاری می کند. ما با سازمان های سینمایی و مکان های فرهنگی پیشرو در سراسر بریتانیا کار می کنیم تا بودجه توسعه حرفه ای، شبکه سازی، و فیلم کوتاه و فیلم بلند اولیه را فراهم کنیم. این تامین مالی مردمی از تولیدکنندگان، نویسندگان و کارگردانان در هر سنی حمایت می کند و برای سلامت بخش ما ضروری است. با بودجه کمتر در دسترس در راهبرد ملی لاتاری جدید، تمرکز خود را روی زمینه های شکست بازار و نیاز فرهنگی معطوف کرده ایم. ما از استعدادها در سراسر بخش مستقل بریتانیا پشتیبانی حیاتی خواهیم کرد و درعین حال فرصت های توسعه مهارت های مرتبط و قابل دسترس را نیز ارائه خواهیم داد. در طول سه سال آینده، ما نیاز به ایجاد یک رابطه مالی با تولیدکنندگان بریتانیا خواهیم داشت که وسیع ترین و منصفانه ترین دسترسی به پشتیبانی را تضمین کند. در طول یک دهه آتی، ما جهت اهداف زیر به مشارکت نزدیک با بخش و دولت نیاز داریم:

- اطمینان از این که بودجه و حمایت ما مناطقی را که بیشترین نیاز را دارند هدف قرار می دهد.
- گردآوری شواهد و توسعه سیاست جدید.
- حمایت از اهمیت فیلم مستقل
- تعیین استانداردهای بالا برای برابری، تنوع، شمول و رسیدن به صفر خالص.

چگونه آن را انجام خواهیم داد

در طول ۱۰ سال آینده، می خواهیم ارتباط و همکاری بیشتری را در بخش نمایش بریتانیا ایجاد کنیم. این امر فرصت های فرهنگی و اقتصادی جمعی ما را در زمان تغییرات عظیم به حداکثر می رساند. اهداف ما عبارتند از:

- ارائه یک مدل فیلم مستقل پایدار و رشد بخش، در داخل و خارج از کشور.
- ایجاد یک مدل بودجه و مدیریت بلندمدت پایدار برای کمیسیون فیلم بریتانیا، خدمات تولید، غرفه کن بریتانیا و واحد صدور گواهینامه BFI. این امر منجر به مدل های تحویل منسجم تر و با بودجه مناسب تر می شود که می تواند به بهترین شکل نیازهای بخش را در سراسر بریتانیا برآورده سازد.
- ایجاد تخصص داخلی مان در زمینه هایی مانند بازی های ویدیویی و پایداری (محیط زیست).
- پیشرفت مستمر درک مان از تأثیر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وسعت کامل صنایع نمایش از طریق سیاست گذاری و کار تحقیقاتی خود.

- نشان دادن پیشرفت قابل اندازه‌گیری در تحقق اهداف کلیدی در سطح صنعت. این شامل برابری، تنوع و شمول و پایداری محیطی است.
 - ایجاد کانال‌های جدید برای انتشار یافته‌های خود در داخل و خارج. این امر شهرت BFI را به‌عنوان یک مرکز دانش و رهبر فکری تثبیت می‌کند.
 - کمک به بخش جهت حرکت در بازار جهانی به‌طور فزاینده و اطمینان از ادامه همکاری نزدیک با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شرکای اروپایی ما. تعداد تولیدات مشترک بریتانیا را افزایش خواهیم داد، و می‌بایست اطمینان حاصل کنیم که محتوای ما همچنان توسط مخاطبان بین‌المللی دیده می‌شود تا اتکا به درآمد حاصل از بریتانیا را کاهش دهیم.
- در سه سال اول، ما بنا داریم:

۱. همکاری با صنعت و دولت برای تشویق هماهنگی و بودجه بهتر برای توسعه مهارت. بر اساس آنچه از بررسی مهارت‌های فیلم و HETV خود آموخته‌ایم، جهت بررسی نیازهای مهارت‌های آینده برای بازی‌های ویدیویی، انیمیشن، تولید مجازی و فرم‌های جدید در سال اول راهبرد استفاده خواهیم کرد.

۲. موافقت با مدل‌های جدید برای خدمات پشتیبانی صنعت بریتانیا با مشارکت دولت و بخش. این شامل کار با Film London^{۳۸}، با توجه به نقش فعلی‌اش در کمیسیون فیلم بریتانیا می‌دهد. ما همچنین خدمات تولید و لوکیشن منطقه‌ای، بودجه‌گرفته کن بریتانیا و واحد صدور گواهی‌نامه BFI را بررسی خواهیم کرد.

۳. اجرای تعهدات BFI که در پاسخ به توصیه‌های بررسی اقتصادی فیلم مستقل بریتانیا پذیرفته است. این جزئیات چالش‌های عمیقی را شامل می‌شود، از جمله ایجاد یک «معامله جدید» برای فیلمسازان در برنامه بودجه ملی لاتاری ما.

^{۳۸} در دو سال اول استراتژی جدید، ۱۷۵۰۰۰ پوند GIA برای حمایت از سربار اصلی در Film London برای کمیسیون فیلم بریتانیا اختصاص داده شده است، در حالی که مدل جدیدی برای خدمات پشتیبانی صنعت مورد توافق قرار گرفته است.

۴. کار با کارشناسان برجسته در این بخش برای ایجاد استانداردها و شیوه‌های جدید. شامل حمایت از استفاده از استانداردهای تنوع BFI و کمک به صنعت برای رسیدن به صفر خالص و سایر اهداف زیست محیطی می‌گردد.

قسمت سوم

چگونه آن را انجام خواهیم داد

۳-۱- افزایش درآمد و قدرت مالی BFI

ما یک سازمان انعطاف‌پذیر مالی خواهیم بود که ذهنیت تجاری چابک و جاه‌طلبانه را هدایت می‌کند. در شرایط چالش برانگیز فضای اقتصادی، فشار در بودجه عمومی و وظایف گسترده، به‌عنوان بخشی از کار بازرگاری و تحول سازمانی گسترده‌تر، رشد درآمد قابل توجه ۱۰ درصدی را طی سه سال آینده هدف قرار داده‌ایم. این به ما امکان می‌دهد:

- تحقق اهداف خیریه خود از موقعیتی با ثبات بنیادین
- ایجاد انعطاف‌پذیری مالی با توسعه سطح مناسبی از ذخایر، امکان ثبات و ریسک‌پذیری بیشتر.
- حمایت از جاه طلبی Screen Culture 2033

در حال حاضر ۲۵ درصد از کل درآمد ما (شامل بودجه لاتاری ملی) به صورت کمک مالی (GIA) است، با ۱۲ درصد از این حلقه برای جوازهای که ما از طرف DCMS مدیریت و توزیع می‌کنیم. ۱۳ درصد باقیمانده بودجه اصلی GIA، مقداری است که ما در کنار درآمدهای خود تولید شده (۲۹٪) و بودجه بخش ۲۷ لاتاری (۵٪) برای ارائه گستره وسیعی از فعالیت‌ها و خدمات به بخش‌های فرهنگی و خلاق ارائه می‌کنیم. چالش‌های قابل توجه در چشم‌انداز تامین مالی بخش دولتی به این معناست که سطوح اصلی بودجه GIA ما مطابق با تورم افزایش نیافته است و در نتیجه مجبوریم کارهای مضاعفی را با بودجه کمتر انجام دهیم. در کنار این کاهش واقعی بودجه، ما مسئولیت‌های بیشتری را نیز بر عهده گرفته‌ایم، مانند مسئولیت‌هایی که در واحد صدور گواهینامه BFI- که اکنون مجموعه گسترده‌تری از معافیت‌های مالیاتی بخش نمایش را در بر می‌گیرد - سیاست‌های گسترده و رشد فعالیت‌ها، مضاف بر این‌که وظایف خود را گسترش می‌دهیم تا صفحه گسترده‌تری را در آغوش بگیریم. در نتیجه، ما به یک راهبرد متمرکز بر رشد درآمد نیاز داریم تا اطمینان حاصل کنیم که می‌توانیم به ارائه فعالیت‌ها و خدمات خود به بخش فرهنگی و خلاق ادامه دهیم. به‌عنوان

توزیع‌کننده لاتاری ملی، ۲,۷ درصد از بودجه لاتاری «خیریه» را نیز دریافت و توزیع می‌کنیم و درصد کمی از این تخصیص کل را برای هزینه‌های اداری خود حفظ می‌کنیم.

چالش‌های اقتصادی گسترده‌تر ناشی از فشارهای تورمی، تغییر عادات مصرف‌کننده و شرایط بازار پس از همه‌گیری همه‌جانبه، همه مجدداً تأکید می‌کنند که باید بر روی کار تا به امروز در توسعه جریان‌های درآمدی، بهبود انعطاف‌پذیری مالی و توانایی‌مان برای بهره‌برداری از فرصت‌ها و در نهایت یارانه دادن به فعالیت‌های فرهنگی‌مان تأکید کنیم. این تمرکز برای اطمینان از این است که می‌توانیم طیف کاملی از بلندپروازی‌های خود را، همانطور که در این راهبرد مشخص شده، تحقق بخشیم، و اطمینان حاصل کنیم که می‌توانیم به ارائه خدمات به این بخش ادامه داده و برای BFI و مشتریان خود ارزش ایجاد کنیم. ما بر به حداکثر رساندن درآمدهای تجاری خود تمرکز خواهیم کرد و همچنین به درآمد در گسترده‌ترین تعریف آن نگاه خواهیم کرد. این شامل GIA، کمک‌های مالی حمایتی تا مشارکت، حمایت از صنعت و بهره‌برداری تجاری است. شناسایی مناطق رشد درآمد که در آن مدل‌های کسب‌وکار بادوام در دوره راهبرد بعدی هدف قرار می‌گیرد، یک اولویت کلیدی است.

چگونه آن را خرج می‌کنیم

بودجه GIA ما بستر فعالیت‌های خیریه ما است. هدف از این بودجه حمایت از مسئولیت فرهنگی ما و رسیدگی به شکست بازار در بخش‌های تصویر متحرک است. ما با موفقیت از این بودجه برای ایجاد درآمدهای اضافی و درآمدهای جمع‌آوری کمک استفاده می‌کنیم. که به تقویت بیشتر خروجی‌ها و دستاوردهای‌مان در برابر اهداف و مقاصد ما و دولت کمک می‌کند.

از ۱۴,۹ میلیون پوند GIA اصلی که صرف اجرای عملیات BFI می‌شود:

- ۴۵ درصد به حمایت از آرشیو فیلم و تلویزیون ملی بریتانیا، شامل کتابخانه ملی فیلم اختصاص می‌یابد. این یک آرشیو پیشرو در جهان از نظر اندازه، وسعت و نوآوری فنی است.
- ۲۵ درصد به حمایت از BFI Southbank می‌پردازد، یک مکان پیشرو در جهان برای اجرای تصاویر متحرک که فرهنگ نمایش بریتانیا و جهان را به نمایش می‌گذارد و کتابخانه عمومی BFI روبن را در خود جای داده است.
- ۱۵ درصد به حمایت از توزیع گسترده‌تر بهترین فیلم‌ها و تلویزیون‌های بریتانیا و جهان از طریق کانال‌های مختلف می‌پردازد. اینها شامل VOD بواسطه BFI Player و YouTube، DVD، BluRay

و پخش در سالن سینماهای سراسر بریتانیا و بین‌المللی است.

- ۱۵ درصد در حمایت از صنعت و سیاست از جمله صدور گواهینامه برای دسترسی به معافیت‌های مالیاتی بخش نمایش بریتانیا، ارزیابی و کار گنجانده می‌شود.

در کنار GIA خود و به منظور حمایت از جشنواره فیلم لندن (LFF) و BFI و پروژه Heritage 2022 (H22) (۵٪)، ما به تخصیص کمی از بودجه ملی لاتاری نیز با استفاده از یک تکنیک فنی دسترسی داریم. مکانیسمی که بخش ۲۷ نامیده می‌شود. این تخصیص ۵ درصد نشان دهنده نیاز مالی بالاتر از حد معمول به دلیل تاخیرهای مرتبط با کووید در پروژه H22 است. با حرکت رو به جلو، ممکن است دیگر نتوانیم LFF را از طریق مکانیسم بخش ۲۷ تا همان سطح حمایت کنیم، که چالش تامین مالی را در آن حوزه ایجاد کرده است. هدف ما حذف نیاز فعلی به بودجه لاتاری برای حمایت از فعالیت اصلی مان است تا ثبات بیشتری را فراهم کنیم. نکته مهم این است که این بودجه برای توزیع خارجی از طریق برنامه‌های مالی لاتاری ملی ما آزاد می‌شود.

مناطق را کانون رشد قرار می‌دهیم

تمرکز ما بر این خواهد بود که حاشیه سود خود را بهینه کنیم و در صورت لزوم، در یک زمینه تجاری، به دنبال به حداکثر رساندن سهم بازار باشیم. ما این کار را با منطقی‌سازی و ایجاد همزمان جریان‌های درآمدی موجود با استفاده از رویکرد «تعهد، کارمجدد، توقف» انجام خواهیم داد. ما همچنین به دنبال منابع بالقوه جدید درآمدی خواهیم بود. ما مدل‌های کسب و کار مناسب و پایداری را برای به حداکثر رساندن، حفظ و تنوع بخشیدن به رشد درآمد در تمام جریان‌های درآمدی خود در پاسخ به بازارها و شرایط در حال تغییر توسعه خواهیم داد. در جستجوی فرصت‌های جدید، ما با نقاط قوت خود بازی خواهیم کرد و از ایجاد ارزش برای BFI و برای مشتریان خود اطمینان حاصل خواهیم کرد. به‌عنوان یک سازمان، ما نیروی کار بسیار ماهر و با تجربه‌ای داریم و این قدرت قابل توجه از چگونگی شناسایی، پیشبرد و تحقق فرصت‌های جدید با پتانسیل کامل آنها پشتیبانی می‌کند.

۱. تامین مالی پروژه‌های راهبردی

اولویت‌های راهبردی کلیدی ما این فرصت را به ما می‌دهد تا پروژه‌های متناسب با برنامه‌های بودجه سفارشی (قراردادی) ایجاد کنیم. اینها به ما امکان می‌دهد پروژه‌های دارای اهمیت راهبردی برای BFI را دنبال کنیم و در عین حال انعطاف‌پذیری مالی خود را بهبود ببخشیم. این موارد می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- تحول دیجیتال.
- آرشیو نمایش آینده.
- آموزش و مهارت.
- گسترش وظایف ما نسبت به نمایش گسترده‌تر.
- سرمایه‌گذاری در املاک‌مان

۲- دارایی‌های

ما ارزش دارایی‌های خود را باز می‌کنیم، درحالی‌که نیاز به سرمایه‌گذاری هدفمند برای دستیابی به منافع بلندمدت را تشخیص می‌دهیم:

- **حقوق** - ما یک بررسی جامع برای درک میزان دارایی‌های حقوقی خود انجام خواهیم داد و از این طریق یک راهبرد حقوقی جامع برای بهینه‌سازی مدیریت آنها ایجاد می‌کنیم.
- **مجموعه‌های آرشیو ملی BFI** - ما ارزش مجموعه‌های خود را تصدیق کرده، فرصت‌های تجاری را تشخیص می‌دهیم و برای بهره‌برداری از آنها در بریتانیا و عرصه‌های بین‌المللی تلاش خواهیم کرد.
- **املاک** - ما یک راهبرد جامع املاک برای به حداکثر رساندن بازده املاک خود ایجاد خواهیم کرد. از آنها را برای خدمت به نیازهای سازمان، مخاطبان و بازدیدکنندگان خود و برای ایجاد درآمد بهینه استفاده خواهیم کرد.
- **نام تجاری - BFI** یک نام تجاری ارزشمند است که در سطح بین‌المللی به‌عنوان نوآور و تعیین‌کننده دستور کار شناخته می‌شود. ما نمایه خود را به‌عنوان یک موسسه خیریه که تأثیری دگرگون‌کننده دارد و باعث ایجاد تغییرات در سراسر کشور می‌شود، تقویت و از قدرت و جذابیت آن برای منافع تجاری استفاده خواهیم کرد.
- **جامعه و دانش ما** - جامعه ما بزرگترین دارایی ما هستند. ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که طیف کاملی از نقاط قوت، مهارت‌ها و دانش خود را درک کرده و از آنها برای پیشبرد بلندپروازی‌های سازمان استفاده می‌کنیم.
- **محصولات دیجیتال و پایگاه کاربر ما** - ما با BFI Player، و بیش از ۱۶ میلیون جلسه وب سایت جهانی در سال، جای پای ثابت و رو به رشدی در بازار استریم داریم. می‌دانیم که پتانسیل قابل توجهی برای افزایش دسترسی کلی ما وجود دارد و برای توسعه بیشتر ارائه خود در این زمینه

سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.

- برنامه‌های فرهنگی ما - به خاطر برنامه‌های فرهنگی خود از جمله جشنواره فیلم BFI لندن و BFI Flare شهرت داریم. اینها به تکامل خود ادامه می‌دهند و بلندپروازی ما افزایش دسترسی و ارتباط مخاطبان با مدیریت برنامه‌های فرهنگی در سطح جهانی است. برخی از اینها از نظر تجاری موفق بوده و به برخی دیگر یارانه پرداخت خواهند کرد. همه آنها برای مأموریت ما مهم خواهند بود.

۳. جمع‌آوری سرمایه و سرمایه‌گذاری

راهبرد جدید ما، همراه با نام تجاری و ارزش‌های ما، این فرصت را برای ما فراهم می‌کند:

- حامیان خیریه را گسترش و متنوع سازیم.
 - مشارکت‌های شرکتی و تجاری‌مان، از جمله شرکای صنعت و فناوری را رشد دهیم.
 - تاثیر خود را در صندوق‌ها و بنیادهای خیریه بیان کنیم.
 - فرصت‌های بیشتری را برای منطقه رو به رشد سرمایه‌گذاری‌های تجاری باز کنیم.
- برای اطمینان از حفظ و تنوع بخشیدن به شرکای تجاری و اهداکنندگان در یک بازار چالش برانگیز، انعطاف‌پذیر و نوآور باقی می‌مانیم. این بدان معنی است که روی این موارد حساب می‌کنیم:

• حمایت مخاطبان و اعضای مان

ما باید از طریق کمپین‌ها و پیام‌رسانی‌مان، از سطوح بالای آگاهی از کارهای خیریه، برنامه‌های آموزشی و رهبری بخش خود اطمینان حاصل کنیم. این به مخاطبان، اعضا و بازدیدکنندگان ما کمک می‌کند تا ارزش مشارکت خود را در مأموریت ما با خرید بلیط، عضویت یا کالایی از فروشگاه‌ها و اهدای کمک‌های خیریه درک کنند.

• پشتیبانی از استعداد‌های نمایش

استعداد در سراسر صنعت برای افزایش آگاهی و جلب علاقه به کار ما ضروری است. ما در حال حاضر از نزدیک با بسیاری از افراد که به ما کمک می‌کنند تا ارزش BFI را بیان کنیم، همکاری داریم. ما تعداد سفیران برجسته‌ای را افزایش خواهیم داد که آشکارا از کار ما حمایت کرده، آن را تایید و به پروژه‌های بزرگ جمع‌آوری کمک‌های مالی کمک می‌کنند.

- فرصت‌ها از طریق پروژه‌های راهبردی جدید از طریق پروژه‌های راهبردی بزرگ جدید، انتظار داریم هدایای بزرگ را افزایش دهیم. ما همچنین ارزش جشن جمع‌آوری کمک‌های مالی دوسالانه

خود، LUMINOUS را افزایش خواهیم داد.

- **ایجاد حمایت بین‌المللی.** برند و شهرت خود در میان فیلم‌سازان، استودیوها و صنعت فیلم‌سازی را گسترده‌تر خواهیم کرد. این امر باعث رشد جامعه حامیان ما در سطح بین‌المللی - با تمرکز اولیه بر ایالات متحده خواهد شد.

۴. مخاطبان و توسعه تجاری

درآمدهای خود ساخته همچنان برای BFI اهمیت حیاتی خواهد داشت. ما انرژی خود را بر توسعه جریان‌های درآمدی موجود و جدید در سراسر جهان متمرکز خواهیم کرد:

- **داده‌های مشتری -** برای ایجاد درک عمیق‌تر از پایگاه مشتری خود، ما روی فناوری دیجیتال سرمایه‌گذاری خواهیم کرد تا اطلاعات مشتریان خود را بهتر دریافت کنیم. این به ما کمک می‌کند تا راهبردهای هدفمند، مؤثر و کارآمدتری برای جذب و حفظ مشتری طراحی کنیم و از انتقال تعامل مشتریانمان از یک تعامل به چند تعامل حمایت کنیم. هدف ما افزایش نرخ تبدیل حامیان خود با انتقال ارزش فرهنگی BFI و نیاز ما به حمایت عمومی است.

- **مخاطبان و عضویت‌ها -** ما تجربه دیجیتالی مشتریان خود را بهبود خواهیم بخشید تا عضویت خود را افزایش و توسعه دهیم و مخاطبان خود را متنوع کنیم با توسعه راهبردهای قیمت‌گذاری پویا مناسب و درک روشنی از USP، دسترسی خود را افزایش خواهیم داد و به دسترسی بیشتر و فرصت‌های تبدیل بهبود یافته دست خواهیم یافت. همراه با ارتباطات و راهبردهای بازاریابی بهبود یافته و هدفمند، ما روابط مادام‌العمر ایجاد خواهیم کرد و تعامل مشتری را از تصادفی به پایدار و از معاملاتی به خیریه (انسان‌دوستانه) افزایش می‌دهیم.

- **نمایشگاه برخط -** پیشنهادمان را بهبود خواهیم بخشید، با تکیه بر USP خود برای حفظ و رشد سهم مخاطبان در شرایط اشباع و رقابتی بازار. این کار را با ادامه سرمایه‌گذاری در ارائه نمایش برخط خود در BFI+ انجام خواهیم داد. مناطق رشد را هم در بریتانیا و هم در خارج از کشور شناسایی کرده و قابلیت توسعه بین‌المللی و خدمات اضافی خود را برای بازارهای خاص بررسی خواهیم کرد.
- **مالکیت -** ما بر موفقیت‌ها و آموخته‌های پنج سال گذشته تکیه خواهیم کرد و رویکرد جدیدی را برای مالکیت‌ها بررسی خواهیم کرد. این امر برای باز کردن ظرفیت برنامه‌ریزی بین بستری بیشتر و رشد BFI+ طراحی خواهد شد.

- **خرده فروشی و تجارت** - ما پیشنهادات خرده فروشی فیزیکی و دیجیتالی خود را بررسی می‌کنیم تا مطمئن شویم که آنها انتظارات و خواسته‌های مشتری را برآورده می‌کنند. تشخیص خواهیم داد که چه چیزی خوب کار می‌کند و چه چیزی خوب نیست، و درک بیشتری از روندها، رفتارها و سفرهای مشتری ایجاد می‌کنیم. ما راهبردهای تجاری جدید را بررسی و توسعه خواهیم داد، و برای رویکردهای اثبات شده به بخش‌های دیگر نگاه می‌کنیم و از دارایی‌ها و دانش خود در مورد مخاطبان، فرهنگ فیلم و بازارهای برخط برای ایجاد تجارت مناسب و هدفمند استفاده می‌کنیم.

۵. دولت و صنعت

ما از نزدیک با دولت و صنعت همکاری خواهیم کرد تا از حمایت از وظایف موجود و توسعه یافته خود با توسعه نیازهای بخش اطمینان حاصل کنیم.

ما بر روی موارد زیر تمرکز خواهیم کرد:

- **حمایت دولت از بازی‌های ویدیویی** - ما درک بیشتری از حمایت مورد نیاز بخش بازی ایجاد خواهیم کرد. این شامل جمع‌آوری، نگهداری و نمایش بازی‌های ویدیویی می‌شود. ما در ۳ سال اول این راهبرد مورد حمایت دولت و صنعت را ایجاد خواهیم کرد.
- **حمایت دولت از جشنواره فیلم BFI لندن** - ما به همکاری با دولت برای ایجاد یک مدل بودجه جدید برای جشنواره ادامه خواهیم داد. به این ترتیب، می‌توانیم موفقیت و ارائه مداوم آن را در لندن و سراسر بریتانیا تضمین کنیم.
- **حمایت صنعت** - با توجه به فشار مداوم بر بودجه عمومی، ما با صنعت کار خواهیم کرد تا سطح مناسبی از حمایت را برای BFI در نظر بگیریم. انجام این کار موجب اطمینان از ارائه مداوم فعالیت‌های فرهنگی ما (مانند آرشیو ملی BFI و جشنواره فیلم BFI لندن) و خدمات پشتیبانی صنعت (مانند صدور گواهینامه و خط مشی ما) می‌گردد.

اهداف ما عبارتند از:

- از نظر مالی انعطاف پذیر باشیم و با دستیابی به حداقل ۱۰ درصد رشد درآمد قابل شناسایی طی سه سال آینده، بلندپروازی‌های راهبردی خود را از یک موقعیت باثبات ایجاد کنیم.
- سازمانی چابک، پویا و مبتنی بر داده باشیم که بتواند فرصت‌های جدید را به موقع شناسایی کرده و از آنها استفاده می‌کند.

- بهره‌مندی از بدنه کارکنانی که از هدف مشترک ما برای مشارکت مثبت در موفقیت BFI مطمئن، آگاه و توانمند است.

۳-۲- فرهنگ ما

ما متعهد به ایجاد یک سازمان نوآورانه، بسیار متنوع و دیجیتال با داستان‌سرایی خلاقانه در قلب خود هستیم. ما از توسعه مهارت‌ها و روش‌های جدید کار حمایت می‌کنیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که هیچ‌کس عقب نماند.

مکانی با شور و اشتیاق واقعی، ما در حال ایجاد فرهنگی با هم هستیم که به ما قدرت می‌دهد:
با اطمینان پیش برو

ما گوش می‌دهیم و یاد می‌گیریم که رهبری کنیم. سازنده به چالش می‌کشیم و کلمات را با اعمال برای گسترش هنرمان تطبیق می‌دهیم، به صنعت شکل داده و تغییرات معنادار ایجاد می‌کنیم.
آزادانه فکر کن

ما خلاقیت خود را آزاد کرده و انعطاف‌پذیر کار می‌کنیم. کنجکاو و پویا می‌مانیم و ریسک‌های هوشمندانه‌ای می‌کنیم تا مخاطبانمان را شاد کنیم.
سخاوتمندانه به اشتراک می‌گذاریم

ما تخصص ایجاد کرده و آن را به اشتراک می‌گذاریم. مانند یک دوست مشتاق، ما با هم تبادل نظری مبتنی بر دموکراسی می‌کنیم تا تجربیات فوق‌العاده‌ای برای همه ایجاد کنیم، نه برای نخبگان.

همه در کنار هم

ما با هم پیش می‌رویم. فعالانه، شامل و توانمندسازانه، با اعتماد و شفافیت در همه سطوح. تا بیشترین دسترسی و فرصت ممکن را ایجاد کنیم.

کار در دنیای پیوندی (هیبرید)

ما متعهد به کار پیوندی هستیم. در حال ایجاد یک محیط حمایتی و عملی هستیم که کار را در جایی که شما می‌توانید، زمانی که می‌توانید نزدیک شوید، تسهیل می‌کند. این امر توانمان مؤید نکات مثبت بزرگ برای مردم ما و هم‌چالش‌هاست. همچنین به اعضای کلیدی کارکنان ما که کار آنها باید در محل انجام شود اشاره می‌کند. با توجه به اینکه این قلمرو جدید برای همه سازمان‌ها است، رویکرد «آزمایش، یادگیری و تکرار» را اتخاذ

خواهیم کرد. به این ترتیب، می‌توانیم به طور موثر به نیازها و فرصت‌ها در عین توسعه‌ای که برای ما و جامعه ما به ارمغان می‌آورد، پاسخ دهیم. همچنین بررسی خواهیم کرد که چگونه این امر می‌تواند از تلاش‌های مداوم ما برای گشودن فرصت‌هایی جهت کار برای BFI در سراسر انگلستان حمایت کند.

کار با شرکا

موفقیت راهبرد ما به کار صدها فرد، کسب و کار و سازمان - از جمله شرکای ما که از طریق لاتاری ملی تامین مالی می‌شود - در سراسر بریتانیا و از طریق همکاری‌های بین‌المللی ما بستگی دارد. ما همیشه تلاش خواهیم کرد تا شریک خوبی باشیم، و معنای آن در عبارات زیر نهفته است:

- جست‌وجوی شرکا از طریق فرآیندهای باز و شفاف.
- پاسخگویی به نیازهای شرکایمان به اشتراک‌گذاری سخاوتمندانه اطلاعات.
- صرفاً درخواست اطلاعات مورد نیاز و زمانی که به آن نیاز داریم.
- پرداخت (مالی) به موقع به دیگران برای کارشان.
- شناخت و اعتبار بخشیدن به سهم دیگران در کارمان.

تعهد ما به شمول

ما از شمول روزمره در BFI حمایت می‌کنیم، با این هدف:

- توانمندسازی BFI برای انتخاب کارفرمای آگاهانه فراگیر.
- تقویت فرهنگ و محیط برای جامعه ما برای ارائه کار خود به روشی فراگیر، عادلانه و در دسترس.
- نشان دادن راهبری به صنعت گسترده‌تر با مداخلاتی پیشگام.

مجموعه‌ای از اهداف شمول به وضوح تعریف و ابلاغ شده به ما کمک می‌کند تا پیشرفت خود را نظارت کرده و مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته باشیم. آنها وضوح و جهت روشنی را به همکاران، شرکا و ذینفعان می‌دهند. با هدایت این اهداف، ما یک رویکرد آرمانی برای ایجاد تغییرات واقعی ایجاد خواهیم کرد.

اهداف شمول ما عبارتند از:

- ناتوانان ۱۸٪^{۳۹}
- تنوع قومیتی (لندن) ۴۰٪

^{۳۹} از جمله کسانی که دارای شرایط جسمی یا روانی طولانی مدت هستند و افرادی که به عنوان ناشنوا یا متنوع عصبی شناخته می‌شوند.

- تنوع قومیتی (خارج از لندن) ۳۰٪
- جنسیت (تعادل ۵۰-۵۰ مرد و زن در دوتایی جنسیت) ۵۰٪
- LGBTQIA+ (از جمله افرادی که خارج از جنسیت باینری شناسایی می‌شوند) ۱۰٪
- پیشینه طبقه کارگر ۳۹٪

اینها اهداف ما از آوریل ۲۰۲۳ هستند. ما به طور منظم این کار را در طول دوره راهبرد ارزیابی خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که رویکرد ما در طول زمان مرتبط و به روز است.

۳-۳- اولویت دیجیتال

در طول عمر این راهبرد، ما تکامل می‌یابیم تا در نحوه تفکر و کار خود واقعاً دیجیتال باشیم.

این به معنای کار هوشمندانه برای ساده کردن فعالیت خود، تمرکز بر نیازهای کاربران، و تمایل به طراحی مجدد نحوه ارائه خدمات خود برای برآورده کردن بهتر این نیازها است (برخلاف استفاده صرف از فناوری). همچنین به معنای انجام مداوم این کار است زیرا نیازها تغییر می‌کنند و ما بیشتر یاد می‌گیریم. دیجیتالی بودن به این معناست که چگونه به عنوان یک سازمان توسعه یافته، گشوده تر می‌شویم و به عنوان یک سازمان سرعت بیشتری می‌یابیم، به گونه‌ای که با بودجه کمتر به دستاوردهای بیشتری برسیم و به سرعت به تغییرات پیرامون خود پاسخ دهیم. در عمل، بنا داریم:

- **تطبيق با فناوری‌های محیط کار مدرن و این مهارت‌ها را در میان نیروی کار خود توسعه دهیم تا از آنها به خوبی استفاده کنیم.** این توانایی ما را برای برقراری ارتباط و همکاری بهبود می‌بخشد و اطمینان حاصل می‌کند که کارکنان ما می‌توانند در زمان و مکانی که کارشان ایجاب می‌کند به طور موثر و سازنده فعالیت کنند.
- **همه سیستم‌ها و نرم‌افزارهای پشتیبان ما را بازمینی و منسجم کرده، و بیشتر فرآیندهای داخلی خود را دیجیتالی و خودکار کنیم.** ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که فناوری به گروه‌ها در سراسر BFI کمک می‌کند تا بیشترین منافع عمومی را با کمترین هزینه‌های سربار ممکن ارائه دهند.
- **اتخاذ فرهنگ و عمل طراحی خدمات کاربرمحور، تا تصمیمات بر اساس بررسی کاربر و داده‌های کاربردی حاصل شود.** این امر توسط سیستم‌های مؤثر و ایمن برای جمع‌آوری، مدیریت و تفسیر داده‌ها و به اشتراک‌گذاری داخلی آنها برای ایجاد آگاهی و همدلی فعال می‌شود.
- **اتخاذ فرهنگ و سیاق بهبود مستمر، آزمایش و سازگاری با وارد کردن روش‌ها و طرز فکر مدیریت**

پروژه چابک در تمام بخش‌های BFI، ما محصولات و خدمات خود را تکرار می‌کنیم، اهداف را در سراسر مرزهای سازمانی به اشتراک می‌گذاریم و فرآیندهای خود را در صورت لزوم منعطف می‌سازیم.

- **گشودگی در تمام فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم، تفکر و پیشرفت خود را از طریق وبلاگ جدید و رسانه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاریم.** ما فردی و جمعی بصورت برخط قابل مشاهده و در دسترس خواهیم بود و از طیف وسیعی از منابع الهام گرفته و بازخورد خواهیم داشت. در نهایت، تاکید بر این نکته مهم است که اولویت دیجیتال به معنای فقط دیجیتال نیست. ما کاملاً از مواردی که از نظر دیجیتالی مستثنی شده‌اند آگاه هستیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که پشتیبانی آفلاین برای کسانی که به آن نیاز دارند در دسترس است. جایگزین‌های غیردیجیتال برای همه سرویس‌های مربوطه در دسترس خواهند بود، طوری که هیچ‌کس به دلیل عدم دسترسی به فناوری، مهارت یا اتصال، عقب نماند.

۳-۴- صندوق لاتاری ملی ما

در راستای راهبرد ده ساله ملی لاتاری خود، سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام خواهیم داد که بیشترین سود ممکن را به مردم ارائه دهند.

زمینه راهبردک

بودجه عمومی نقش مهمی در بخش‌های نمایش بریتانیا دارد. برای سال‌های متمادی، فیلمسازان و ریسک‌پذیران خلاق را پرورش داده و مخاطبان را به طیفی غنی از فرهنگ اکران مرتبط کرده- به نحوی که بازار نمی‌تواند. طی ده سال آینده، نقشی به همان اندازه ضروری خواهد داشت. ما در سراسر بریتانیا توزیع کننده بودجه ملی لاتاری با هدف خیریه برای فیلم هستیم. بدین‌رو، دستورالعمل‌های خط‌مشی ملی لاتاری BFI که توسط دپارتمان دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش (DCMS) تعیین شده است، از ما می‌خواهد:

- مشارکت عمومی و جوامع محلی در اتخاذ سیاست‌ها و تعیین اولویت‌ها برای نحوه استفاده ما از این بودجه خیریه.
- تشویق استعدادهای جدید، نوآوری، تعالی و کمک به مردم برای ارائه مهارت‌های جدید.
- اطمینان از این‌که فیلم در زندگی شهروندان بریتانیا نقش اساسی دارد و کیفیت فیلم بریتانیایی را بهبود می‌بخشد و شهرت آن را در بازار بالا می‌برد.
- الهام بخشی به کودکان و جوانان.

- بهبود انسجام جامعه و/یا شمول اجتماعی.
- گشودن میراث فیلم برای همه در بریتانیا
- افزایش دسترسی و مشارکت برای افرادی در بخش‌هایی از جامعه که در حال حاضر از فرصت‌های موجود بهره نمی‌برند.
- کمک به توسعه پایدار این بخش
- حمایت از برابری فرصت‌ها در سراسر بریتانیا

راهبرد لاتاری ملی BFI 2023-2033 با هدف ارائه بیشترین سود ممکن به مردم و این بخش است. در طی یک دوره ۱۳ ماهه، برای درک اولویت‌های بخش نمایش عمومی و بریتانیا برای ۱۰ سال آینده، به طور گسترده مشورت کردیم. تشخیص دادیم که به‌چه ترتیب بودجه ما می‌تواند به بهترین نحو از فرهنگ نمایش بریتانیا برای رونق حمایت کند، زیرا هم مخاطبان و هم این بخش در حال تکامل هستند. ما طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های فعلی خود را نیز که توسط لاتاری ملی تامین می‌شود، ارزیابی کردیم تا مطمئن شویم راهبرد ما مبتنی بر شواهد محکم است.

هر سرمایه‌گذاری که در ۱۰ سال آینده انجام می‌دهیم باید نشان دهد که چگونه بر مبنای راهبرد جدید ما عمل می‌کند. با ورود به این دوره، بودجه موجود در لاتاری ملی BFI حدود ۴۵ میلیون پوند خواهد بود. این ۱۰٪ کمتر از راهبرد قبلی ما، BFI2022 است. در نتیجه، مهم‌تر این است که هر سرمایه‌گذاری که انجام می‌دهیم بیشترین بازده ممکن را برای عموم داشته باشد.

بودجه لاتاری ملی BFI از لحاظ تاریخی عمدتاً بر فیلم متمرکز بوده است. اما تکامل سریع داستان‌سرایی تصاویر متحرک و همگرایی فیلم با اشکالی از جمله تلویزیون، بازی‌های ویدیویی، و فناوری‌های تعاملی و فراگیر، به این معنی است که بودجه لاتاری ملی می‌تواند نقش گسترده‌تری در آینده داشته باشد. این چیزی است که در طول دوره راهبرد به نظارت و ارزیابی آن ادامه خواهیم داد.

چکیده راهبرد ما

طی ۱۰ سال آینده، ما از بودجه لاتاری ملی برای ایجاد تغییر در سه اصل راهبردک و چهار هدف اصلی استفاده خواهیم کرد. این سه اصل، اولویت‌های متقابل ما هستند که همه حوزه‌های فعالیت سازمانی و ملی لاتاری ما را در بر می‌گیرند. آنها اطمینان می‌دهند که هر پنی از بودجه ما برای ایجاد تفاوت کار می‌کند. اصول تمرکز بر موارد زیر است:

الف. عادلانه‌تر، متنوع‌تر و فراگیرتر کردن فرهنگ نمایش.

ب. حمایت از فرهنگ نمایش جهت رشد در سراسر بریتانیا.

ج. ایجاد فرهنگ نمایش از نظر محیطی پایدارتر.

چهار هدف ما بلندپروازی‌های بلندمدت‌مان برای دوره راهبرد هستند. آنها بر اساس مشورت با مردم و دست‌اندرکاران این بخش، چشم‌انداز جسورانه‌ای از جایی که دوست داریم این بخش را در ده سال آینده ببینیم، ارائه کردند.

آنها جهانی را تصویر می‌کنند که در آن:

۱. همه می‌توانند طیف وسیعی از داستان‌ها را روی نمایش‌گر تجربه کنند.

۲. هرکس می‌تواند آثار اورجینال روی نمایش‌گر بسازد، از خالقانی که برای اولین بار دست به تولید می‌زنند تا حرفه‌ای‌های سطح جهانی.

۳. نیروی کار بخش نمایش بریتانیا مهارت داشته و منعکس‌کننده جمعیت است.

۴. مستقل‌ها و سازمان‌های فرهنگی می‌توانند با یک چشم‌انداز در حال تغییر سازگار شده، رشد کنند. مشارکت با شبکه‌ای از سازمان‌های خارجی کانون سرمایه‌گذاری‌های ما خواهد بود. از طریق همکاری، می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که فعالیت‌های تامین مالی شده ما بر اساس دانش و تجربه گسترده مردم در هر بخش از کشور است و به نیازهای مختلف هر یک از مناطق و کشورهای واگذار شده بریتانیا پاسخ می‌دهد. ما همچنین به کار خود برای درک نیاز به مداخله لاتاری ملی در بخش‌های گسترده‌تر نمایش - از تلویزیون و بازی‌های ویدیویی گرفته تا کارهای تعاملی و همه‌جانبه - ادامه خواهیم داد. با توجه به کاهش میزان بودجه در دسترس با حرکت به سمت دوره راهبرد، مداخلات ما در این زمینه‌ها باید در حوزه‌های محدود از جمله تحقیقات کوچک شروع شود. ما در آینده پشتیبانی را با توجه به بودجه موجود و شواهد محکمی مبنی بر نیاز و فایده انجام این کار افزایش خواهیم داد.

راهبرد ما در عمل

راهبرد ملی لاتاری ما با یک سری برنامه‌های تامین مالی همراه است که بودجه و برنامه‌های خاصی را که برای دستیابی به اهداف خود استفاده خواهیم کرد، به تفصیل شرح می‌دهد. این برنامه‌ها تعهدات مالی ما را به تفصیل بیان می‌کند و یک دوره سه ساله را پوشش می‌دهد، به استثنای مراکز مهارتی که برای یک دوره اولیه پنج ساله اعطا می‌شوند. با اجرای برنامه‌های تامین مالی کوتاه‌تر، می‌توانیم برنامه‌ها و بودجه‌های جدید

را با ارائه، اصلاح یا معرفی وجوه و برنامه‌های جدید که مؤثرتر هستند، تطبیق دهیم. ما همچنین می‌توانیم با تکامل نیازهای بخش نمایش و با تغییر میزان بودجه موجود پاسخگو باشیم.

ما مجموعه‌ای از ۱۶ نتیجه را برای دوره راهبرد ایجاد کرده‌ایم که چهار مورد از آنها با هر هدف اصلی مطابقت دارد. این نتایج قابل اندازه‌گیری به‌عنوان نقطه شروعی برای طراحی بودجه و برنامه‌های ما و جزئیات تغییرات خاص، مزایا و تأثیرات مورد نیاز برای موفقیت خواهد بود و به ما اجازه می‌دهند تا هر صندوق و برنامه‌ای را که اجرا می‌کنیم، مورد نظارت و ارزیابی قرار دهیم. **آن‌ها عبارتند است:**

۱. همه می‌توانند طیف وسیعی از داستان‌ها را روی نمایش‌گر تجربه کنند.
 - به کودکان و نوجوانان این قدرت داده می‌شود که روابط خود را با طیف وسیع‌تری از فرهنگ نمایش، از جمله از طریق آموزش، توسعه دهند.
 - مردم در سراسر بریتانیا می‌توانند به انتخاب گسترده‌تری از فیلم و تصویر متحرک از جمله داستان‌هایی که زندگی آنها را منعکس می‌کند دسترسی داشته باشند.
 - کمک مالی به رفع موانع اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی برای مخاطبان سینما به روش‌های جدید و مؤثر کمک می‌کند.
 - افراد بیشتری می‌توانند با مجموعه‌های میراثی که تنوع بریتانیا را بهتر منعکس می‌کند، درگیر شوند.
۲. هرکسی می‌تواند آثار اصلی برای نمایش‌گر بسازد، از خالقانی برای اولین بار تا حرفه‌ای‌های سطح جهانی.
 - افراد بیشتری می‌دانند که چگونه خلاقیت خود را از طریق داستان‌های روی نمایش‌گر بیان کنند، از جمله کودکان و جوانان.
 - استعدادهای خلاق چه در زمان ظهور و چه در طول حرفه مورد حمایت و پرورش قرار می‌گیرند.
 - افراد به شکل بهتری قادر به نوآوری و آزمایش خلاقانه هستند.
 - طیف وسیع‌تری از داستان‌ها گفته می‌شود که در غیر این صورت چنین نمی‌شد.
۳. نیروی کار بخش نمایش بریتانیا ماهر و منعکس‌کننده جمعیت است.
 - مسیرهای عادلانه و قابل مشاهده‌تر به این بخش برای افراد در هر سنی.
 - افراد از گروه‌های کمتر نمایندگی شده در سراسر بریتانیا می‌توانند به پشتیبانی مورد نیاز برای توسعه حرفه و مهارت‌های خود دسترسی داشته باشند.
 - حفظ نیروی کار با ایجاد محیط‌های کاری فراگیر، انعطاف‌پذیر و حمایتی بهبود می‌یابد.

- مهارت‌های حیاتی برای بخش‌هایی که توسط بازار تجاری قابل ارائه نیست، توسعه می‌یابد.
- ۴. مستقل‌ها و سازمان‌های فرهنگی می‌توانند با یک چشم‌انداز در حال تغییر سازگار شده و رشد کنند.
- حمایت بهتری برای شرکت‌های کوچک و متوسط و افراد مستقل برای توسعه کسب‌وکارشان در دسترس است.
- افزایش تعامل بین‌المللی و دسترسی به بخش نمایش بریتانیا.
- بینش مبتنی بر شواهد و تحلیل بخش نمایش به آسانی در دسترس همه، سازمان‌ها و در خدمت حمایت از سیاست‌گذاری است.
- سازمان‌های فعال در عرصه اکران به‌طور قابل توجهی ردپای کربن خود را کاهش داده‌اند.

موفقیت چه سیمایی دارد؟

تا پایان دوره راهبرد:

- بخش‌های نمایش بریتانیا منصفانه‌تر، متنوع‌تر و فراگیرتر خواهند بود. سرمایه‌گذاری ملی لاتاری به جبران نابرابری‌های طولانی مدت نمایش در نظام اکران بریتانیا کمک خواهد کرد - از داستان‌های گفته شده گرفته تا فرصت‌های موجود برای تجربه، ایجاد و کار در بخش‌های تصویر متحرک.
- بخش‌های نمایش منافع بیشتری را برای مردم در سراسر بریتانیا به ارمغان می‌آورند. سرمایه‌گذاری به‌طور موثر به نیازهای مختلف در سراسر کشورها و مناطق پاسخ داده و منافی را برای آنها به ارمغان آورده است.
- بخش‌های نمایش بریتانیا از نظر زیست محیطی پایدار خواهند بود. بودجه لاتاری ملی فرصت‌های بهتری برای دسترسی و تجربه طیف گسترده‌ای از داستان‌سرایان تصاویر متحرک خواهد داشت. هر کسی می‌تواند آثار اصلی برای صفحه‌نمایش خلق کند، از اولین سازندگان تا حرفه‌ای‌های سطح جهانی. بودجه لاتاری ملی از افراد در هر سن و هر سطح مهارتی حمایت می‌کند تا خود را خلاقانه از طریق داستان‌های روی نمایش‌گر ابراز کنند.
- نیروی کار بخش نمایش بریتانیا ماهر خواهد بود و انعکاسی از جمعیت آن است. بودجه لاتاری ملی به افراد با طیف گسترده‌ای از پیشینه‌ها در سراسر بریتانیا کمک می‌کند تا به شیوه‌ای پایدار به مشاغل این بخش دسترسی پیدا کرده و توسعه دهند. تکمیل تلاش و سرمایه‌گذاری صنعت در کل.
- مستقل‌ها و سازمان‌های فرهنگی با چشم‌اندازی در حال تغییر سازگار شده و شکوفا خواهند شد.

بودجه لاتاری ملی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با پاسخگویی به مخاطبان در حال تحول و شرایط بازار، به تأمین منافع عمومی ادامه دهند.

۳-۵- جملات پایانی و نحوه ارائه گزارش

Screen Culture راهبرد ده ساله BFI است که ما را به سوی یکصدمین سالگرد حیاطمان در سال ۲۰۳۳ هدایت می‌کند که با بلندپروازی‌های اصلی ما هدایت می‌شود. چگونگی و زمان پیشرفت ما در جهت دستیابی به بلندپروازی‌ها تغییر خواهد کرد و می‌تواند تحت تأثیر عوامل خارجی بسیاری قرار گیرد. بنابراین، رویکرد چابکی و تکرارپذیری برای نحوه ارائه و تبیین گزارش خود خواهیم داشت.

به‌عنوان بخشی از بلندپروازی‌های دیجیتال‌مان، ما به‌عنوان یک سازمان گشوده خواهیم شد و سرعت خواهیم یافت. بنا داریم دانش خود را سخاوتمندانه به اشتراک بگذاریم و موفقیت‌ها، کارهای در حال انجام و چالش‌ها را آشکارا مورد بحث قرار دهیم.

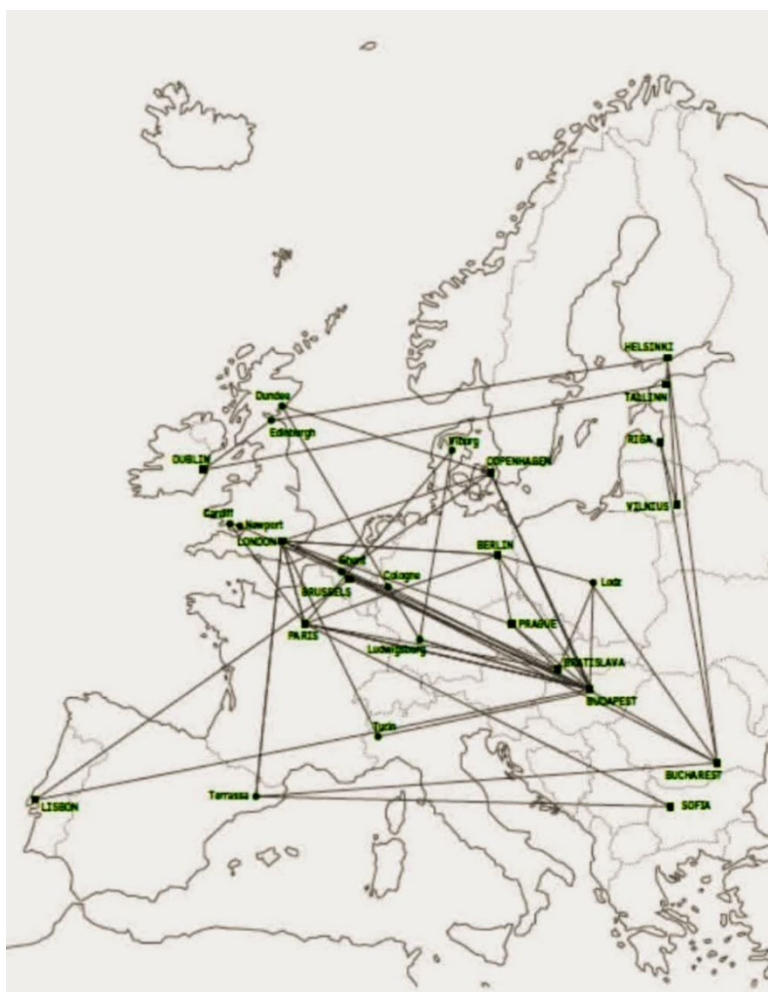
ضمیمه ۳. شبکه‌های دانشگاه و مدرسه فیلم اروپایی با سرمایه گذاری مشترک برنامه «رسانه»

آنچه در ادامه می‌آید نحوه عملکرد شبکه‌ای متشکل از ۱۴ گروه از مؤسسه/دانشگاه‌های سینمایی را ارائه خواهد کرد که برنامه «رسانه» در خلال سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۴ تامین مالی کرده و طی آن مؤسسات آموزشی با همکاری صنعت، راه‌های آماده‌سازی بهتر نسل بعدی سینماگران اروپایی را بررسی می‌کنند که موضوعات مهمی مانند موقعیت‌یابی و بازاریابی فیلم؛ فیلم‌های کم‌هزینه؛ فیلم‌نامه‌نویسی برای بازارهای بین‌المللی؛ اقتباس؛ محتوای نو و متقابل رسانه‌ای؛ تولید مشترک بین‌المللی و انیمیشن را پوشش می‌دهد.

در چارچوب کلیدواژگان پژوهش حاضر این‌طور می‌توان گفت که اتحادیه اروپا به‌عنوان یک نهاد فراملی، بر مبنای راهبرد کلان آموزش پیشاصنعتی، فرآیندی را طراحی کرده که ضمن ایجاد بستری برای گفتگو میان سینمای حرفه‌ای (صنوف) و دانشگاه، مترصد بهره‌گیری از ظرفیت مؤسسات آموزشی مختلف محصول تعامل میان آن‌ها، ارتقاء کیفی دانش تخصصی و مهارت‌های فنی دانشجو و نیز به‌روزرسانی دانش معلمان و مربیان است. پیشنهاد عملیاتی این طرح ایجاد یک «زنجیره دانشگاهی» است که به موجب آن حتی مراکز و مؤسسات

آموزشی کوچک‌تر، که واجد شرایط حضور در طرح هستند، نیز بتوانند از مزایای آن بهره‌مند گردند. در این مسیر نیز تمامی ابزارهای لازم اعم از مالی و پشتیبانی، بر مبنای بودجه مصوب طرح «رسانه» در اختیار نیل به اهداف پروژه گذاشته شده است.

چنان‌که اشاره شد و در ادامه نیز مشهود است، این شبکه دانشگاهی صرفاً ارتقاء کیفی آموزش را محدود به دانشجو نمی‌بیند، بلکه پیوندی میان تمامی جوانب سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حتی منابع انسانی در نظر گرفته است. از توجه به خود ماهیت

دانشگاه/مؤسسه آموزشی مثل بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و امکانات دانشگاه‌ها و مؤسسات بزرگ‌تر، تا مربیان و ایجاد بسترهایی برای تعامل درونی بین مدرسان دانشگاه و مراوده بیرونی با دست‌اندرکاران حرفه‌ای سینما مثل آسیب‌شناسی آموزش پیشاصنعتی سینما و راهکارهای بهبود شرایط، و در نهایت دانشجوی، آن هم با شرایطی که بسته به هر دوره برای حائز شرایط شدن ورود وی در نظر گرفته شده که نظر به بهینه‌سازی دیگر ظرفیت‌ها اکنون از وی انتظار می‌رود که در بستر ایجاد شده رشد نماید.

۱- عنوان برنامه: یک نمای واضح

مجری: آکادمی فیلم و تلویزیون آلمان برلین (dffbb)

هدف

آموزش دانشجویان در نحوه سازماندهی و ساختار پروژه‌های فیلم در یک محیط جدید پس تولید.

محتوای دوره

این دوره چالش‌های فنی در حال ظهور پس تولید را از منظر هنری/اخلاقانه، سازمانی و فنی تحلیل می‌کند. در دو جلسه، همراه با یک مرحله عملی، دانشجویان رشته‌های سینما، تولید و کارگردانی در مورد برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی برای فیلم‌سازی به سبک جدیدی می‌آموزند که در آن پس تولید ستون فقرات کل فرآیند خواهد بود.

گروه هدف

دانشجویان فعلی و فارغ‌التحصیلان اخیر از سه مدرسه شریک در تیم‌های سه نفره (تصویربردار، تهیه‌کننده، کارگردان).

شرکا

- مدرسه فیلم لندن - انگلستان
- مدرسه فیلم و تلویزیون آکادمی هنرهای نمایشی، پراگ
- مدرسه ملی فیلم، تلویزیون و تئاتر لهستان
- دانشگاه تئاتر و فیلم بوداپست

مکان: برلین

⁴ German Film and Television Academy Berlin

هزینه: ۱۵۰ یورو

شرکت کنندگان: ۲۴ نفر

www.dffb.de

۲- عنوان برنامه: اقتباس برای سینما – A4C

مجری: مرکز مطالعات هولدن^۴

هدف

ایجاد یک کارگاه اروپایی در مورد اقتباس برای هر دو گونه زنده و انیمیشن.

محتوای دوره

دوازده مشارکت‌کننده اروپایی از مدارس فیلم اروپا در گروه‌های مختلف با حمایت مربیان حرفه‌ای برای اقتباس از داستان‌های کوتاه یا رمان برای پرده همکاری می‌کنند.

این دوره دارای سه مرحله مجزا در یک دوره شش ماهه از جلسه اول تا ارائه نهایی است: اولین کارگاه در مورد نظریه اقتباس، مرحله دوم برای ارزیابی و مرحله نهایی ارائه آثار. با هماهنگی مربیان، یک بستر برخط مهیا خواهد شد تا امکان توسعه مستمر پروژه‌ها را فراهم کند. شرکت‌کنندگان در چهار گروه سه نفره روی چهار کتاب مختلف کار می‌کنند. هر گروه شامل یک نویسنده، یک تهیه‌کننده و یک هنرمند تصویرپرداز (ویژوال آرتیست) است. داستان‌هایی که قرار است اقتباس شوند از میان جذاب‌ترین نویسندگان نو و جوان هر کشور انتخاب می‌شوند.

گروه هدف

دانشجویانی از مدارس فیلم اروپا با سه برنامه درسی متفاوت (تولید، نویسندگی، انیمیشن).

شرکا

- مدرسه فیلم لندن – انگلستان

- دانشگاه هنر و طراحی موهولی-ناگی بوداپست

مکان: تورین، بوداپست، لندن

هزینه: ۵۰۰ یورو

شرکت‌کنندگان: ۱۲ نفر

www.scuolaholden.it

⁴ Centro Studi Holden

۳- عنوان برنامه: انیمیشن بدون مرز (انیماسیون سان فکانتیه)^۲ - کارگاه تولید انیمیشن

مجری: کارگاه انیمیشن / کالج دانشگاهی VIA

هدف

به دانشجویان انیمیشن و تولید فیلم اروپایی و فارغ‌التحصیلان اخیر درک درستی از هنر و کسب‌وکار ارائه یک ایده بر روی پرده نمایش داده و همچنین شبکه‌های آنها را با صنعت انیمیشن اروپایی تقویت کند.

محتوای دوره

انیمیشن بدون مرز یک برنامه آموزشی تکمیلی مبتنی بر سخنرانی/کارگاه آموزشی در سطح کارشناسی است. گروهی متشکل از ۱۶ دانشجوی اروپایی انیمیشن و تولید فیلم به مدت دو هفته به هر یک از چهار مدرسه انیمیشن همکار سفر می‌کنند تا چهار بخش مجزا از یک نمای کلی از فرآیند تولید فیلم انیمیشن را دنبال کنند، از توسعه مفهومی تا تامین مالی و مدیریت تولید. فیلم‌های تلویزیونی و داستانی، بازی‌ها و رسانه‌های تعاملی، فرآیندهای تولید سنتی و بین بستری پوشش داده می‌شوند. دو گروه ۴ نفره از دانشجویان نیز این فرصت را دارند که به ASF در Cartoon Movie 2013 و FMX 2013 پیوسته و پروژه ارائه کنند.

مؤلفه‌های اصلی دوره عبارتند از: ۱- بررسی اجمالی: موضوعات مختلف صنعت، بازارهای منطقه‌ای، ملی، بین‌المللی؛ ۲- جعبه ابزار: ابزارهای تولید، از پیچینگ تا مدیریت زنجیره تولید؛ ۳- مطالعه موردی در کنار بازدید از استودیو؛ ۴- کارگاه خلاقیت.

چهار ماژول در چهار کشور مختلف وجود دارد. دو مورد اول بر توسعه ایده‌های پروژه؛ سومین و چهارمین مورد بر تامین مالی و روش‌های تولید تمرکز دارند.

از طرح‌های فردی هنرچویان استقبال می‌شود، اگرچه موظف نیستند، ایده‌های پروژه خود را بیابند. هنرچویانی که این کار را انجام می‌دهند، این فرصت را خواهند داشت که پروژه‌های خود را در مقابل پانلی از تولیدکنندگان مشهور انیمیشن اروپایی در پایان ماژول پاریس مطرح کنند.

گروه هدف

دانشجویانی که به زودی فارغ‌التحصیل می‌شوند یا فارغ‌التحصیلان انیمیشن یا مدارس تولید اکشن زنده اروپا.

شرکا

- آکادمی فیلم بادن ورتم برگ (آلمان) / دانشگاه هنر و طراحی موهولی ناگی - بوداپست / کارگاه
انیمیشن ویبورگ (دانمارک) / گوبلن (مدرسه تصویر) - پاریس

هزینه : ۸۰۰ یورو

شرکت کنندگان: ۱۶-۱۸ نفر

www.animationsansfrontieres.eu

۴- عنوان برنامه: مشارکت ۲۰۱۲^۴

مجری: دانشگاه ناپیر ادینبورگ

هدف: ارائه کارگاه‌های فشرده توسعه پروژه، فروم‌های برخط و تشریح یک به یک به ۲۴ نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده منتخب.

محتوای دوره

هدف این برنامه تجهیز نسل جدیدی از فیلم‌سازان اروپایی به دانش، مهارت و درک کار مشترک در میان فرهنگ‌ها و صنایع ملی است. برنامه اصلی شامل ۳ کارگاه آموزشی در چهار پایتخت اروپایی در یک دوره ۶ ماهه است. شرکت‌کنندگان از تخصص، بینش و بازخورد طیف گسترده‌ای از متخصصان صنعت بهره می‌برند. در طول کارگاه‌ها، کارشناسان هر یک از کشورهای میزبان دانش و تجربه خود را در مورد بازار تولید مشترک به اشتراک می‌گذارند تا نظرات و بازخورد ارزشمندی را در مورد پروژه‌های شرکت‌کنندگان ارائه دهند. مطالعات موردی دقیق با تمرکز بر هر یک از کشورهای میزبان، زمینه‌های بیشتری از روندهای دیداری و شنیداری فعلی کشورهای خاص فراهم می‌کند. برای کمک به رشد پروژه‌های شرکت‌کنندگان در بین کارگاه‌ها، پشتیبانی برخط مضاعفی توسط اعضای هیئت علمی هر یک از مؤسسات میزبان ارائه می‌شود.

این برنامه همچنین قصد دارد یک رویکرد متمایز و جامع برای رسیدگی به نیازهای مدارس فیلم در کشورهای اروپایی کوچک‌تر ارائه دهد و ظرفیت آنها را برای تشویق، راهنمایی و نظارت بر دانشجویان در تبادلات و همکاری‌های بین‌المللی افزایش دهد. بخشی از این رویکرد، تمرکز شدید بر مهارت‌های لازم برای موفقیت مشارکت سازنده/نویسنده/کارگردان خلاق است. درعین حال، بر سه حوزه مهم برای صنایع نمایش خلاق در اروپا تأکید می‌کند - فیلم‌نامه‌نویسی برای فیلم‌های کم‌هزینه، درام بین‌المللی فیلم و تلویزیون، مستند و انیمیشن؛ توسعه و تولید مشترک برای بازار اروپا؛ و تولید و توزیع در عصر دیجیتال.

گروه هدف:

تهیه‌کنندگان، نویسندگان و کارگردانان. دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی یا سال آخر کارشناسی یا فارغ‌التحصیلان اخیر دوره‌های سینمایی در سطح دانشگاه.

شرکا

- موسسه هنر، طراحی و فناوری دانلییری- ایرلند / مدرسه-دانشگاه فیلم و رسانه بالتیک- تالین-

استونی / دانشگاه آلتو، دانشکده هنر، طراحی و معماری - فنلاند

هزینه ها: متقاضیان از مدارس همکار: ۱۰۰ یورو / سایر متقاضیان: ۵۰۰ یورو

شرکت کنندگان: ۲۴

www.engage.eu.com

www.screenacademyscotland.ac.uk

۵- عنوان برنامه: اِسْمِبِل - شبکه اروپایی مدارس فیلم و انیمیشن برای خلق دیجیتال^۴

مجری: شرکت انیمیشن آموزشی و فرهنگی^۴

هدف

توسعه فنون تولید فیلم دیجیتال و استفاده از تصویربرداری مجازی.

محتوای دوره

اِسْمِبِل یک دوره یک ساله است که بر اساس ساختار ۴*۴*۴ سازماندهی شده است. یعنی ۴ مدرسه ۴ کارگاه ۴ فیلم. هر کارگاه در مدرسه‌ای متفاوت برگزار می‌شود. موضوعات عبارتند از: توسعه داستان (کلن)؛ انطباق فیلم‌نامه با مفهوم بصری (بوداپست)؛ تصویربرداری دیجیتال و کارگردانی هنری (بروکسل)؛ پس تولید و ترکیب دیجیتال (لیسبون). هر بخش، گروهی متشکل از ۵ دانشجو از هر مدرسه، هم از فیلم و هم از انیمیشن، بر اساس حوزه‌های تخصصی خود درگیر می‌شوند. این فیلم‌ها تصاویر به‌لحاظ مجازی تولیدشده (دستیابی از طریق MOcAP امکان‌پذیر است) را با فیلم‌های زنده گرفته‌شده با کیفیت بالای دیجیتال ترکیب می‌کنند. هدف طرح ارائه مهارت‌های پایه و پیشرفته در فنون و راهبردهای جدید تولید و توزیع به دانشجویان فیلم و انیمیشن است. بدون غفلت از نقش اساسی توسعه متن برای هر دو شکل هنر، به وضوح بر توسعه مفاهیم جدیدی تمرکز می‌کند که تصاویر سه بعدی را با فیلم زنده ترکیب می‌کند.

گروه هدف

دانشجویان سال آخر کارشناسی یا سال اول تحصیلات تکمیلی

شرکا

- دانشگاه لوسئنا - دپارتمان فیلم، ویدئو و چند رسانه ای، لیسبون

- دانشگاه سینت لوکاس، بروکسل

- مدرسه فیلم بین‌المللی - کلن

- دانشگاه هنر و طراحی موهولی - ناگی - بوداپست

مکان: لیسبون، بروکسل، بوداپست، کلن

هزینه: ۱۵۰ یورو

شرکت کنندگان: ۲۰-۸۰

⁴ Essemble - European Network of Film and Animation Schools for Digital Creation

⁴ Cooperativa de formação e animação cultural

۶- عنوان برنامه: آکادمی کراس مدیا اروپایی

مجری: مدرسه فیلم دانمارک^{۴۶}

هدف

ارائه یک برنامه آموزشی سطح پیشرفته در تولید کراس مدیا، که شرکت کنندگان به دقت انتخاب شده را در تیم‌های تولید کراس مدیا با پیکربندی حرفه‌ای گرد هم می‌آورد.

محتوای دوره

با تسهیل تبادل فرهنگی و ایجاد زنجیره‌های تامین دانش بین بخشی، این دوره «مهارت‌های جدید برای مشاغل نو» را تسریع می‌بخشد و بنابراین جذابیت صنایع خلاق اتحادیه اروپا را افزایش می‌دهد. هر دانشجو دارای یک موقعیت اختصاصی در تیم است و بنابراین برای ایفای یک نقش خاص به تعبیری گلچین می‌شود. این برنامه بر اساس تجربه قوی و طولانی شرکا ساخته شده است. در مجموع، آنها دسترسی سراسر اروپا را به معلمان متخصص، متخصصان صنعت، ناشران و فرصت‌های تامین مالی فراهم می‌کنند. این دوره روش‌هایی را برای توسعه «جهان‌های داستانی» ارائه می‌دهد که برای تولید موفقیت‌آمیز کراس مدیا ضروری هستند، زیرا آنها به طور مؤثر از فرصت‌های ایجاد شده با تنوع رو به رشد کانال‌های رسانه‌ای استفاده می‌کنند. «جهان‌های داستانی» نه تنها انسجام بین بیان خلاق و مدل‌های کسب‌وکار را تضمین می‌کند، بلکه ظرفیت هر عنصر را نیز افزایش می‌دهد. روایت‌ها، راه‌حل‌های دیداری-شنیداری و فناوری‌ها که از یک منبع به قالب‌ها و مجراهای رسانه‌های مختلف گسترش می‌یابند، تجربیات را برای مخاطبان افزایش داده و پتانسیل افزایش درآمد را ارتقا می‌دهند. ایجاد یک تیم تولید مؤثر اروپایی به راحتی سال‌ها طول می‌کشد. شرکت در EUCROMA آنها را قادر می‌سازد تا نتایج ارزشمندی داشته باشند و شبکه‌ای برای جمع‌آوری سرمایه در سطح اروپا ایجاد کنند. پس از شرکت در دوره EUCROMA، دانشجویان می‌توانند به دو محصول تکمیلی بپردازند: یکی تولیدات اصلی که مهارت‌های خاص نقش آنها را ارائه می‌دهد و دیگری بازتاب کار آنها در یک زمینه کراس مدیا. این امر تأثیر نتایج را دوچندان کرده و تبلیغی برای آنها را در یک زمینه گسترده‌تر محسوب می‌شود.

⁴ Den Danske Filmskole

گروه هدف

- دانشجویان کارشناسی با استعداد مرتبط با صنایع خلاق و تولید کراس مدیا.

- استعدادهای جوان از صنایع خلاق مرتبط با تولید رسانه های متقابل.

شرکا: آکادمی فیلم بادن-وورتمبرگ، لودویگزبورگ / دانشگاه تئاتر، فیلم و تلویزیون، بوداپست / لابراتوار

بازی، کلن / دانشگاه آبرتای، داندی - انگلستان

هزینه‌ها: هر دوره آموزشی (دو): ۱۲۵۰ یورو / شرکت کنندگان: ۱۷ نفر

www.filmskolen.dk | www.eucroma.dk

۷- عنوان برنامه: شبکه مدرسه فیلم اروپایی^{۴۷}

مجری: فَمیس^{۴۸}

هدف

تقویت شبکه اروپایی مدارس فیلم

محتوای دوره

یک سمینار سالانه که در آن حدود ۳۰ نماینده از مدارس فیلم اروپایی هر سال برای بحث در مورد موضوع متفاوتی گرد هم می‌آیند. این سمینار توسط یک شبکه اجتماعی در وبسایت CINEUROPA تکمیل می‌شود که فضایی محسوس را ایجاد می‌کند که حاوی اطلاعات زیادی در مورد مدارس فیلم است که توسط آنها تأیید شده است. هدف این است که دانشجویان فعلی و آینده و هر کسی که علاقه‌مند به آموزشگاه‌های سینمایی است، اطلاعات مرتبط و به‌روزی را در مورد مدارس فیلم، جشنواره‌ها و برنامه درسی هر مدرسه داشته باشد.

این پروژه با گرد هم آوردن مدیران، روسای پژوهش و رؤسای امور بین‌الملل از طیف وسیعی از مدارس فیلم اروپا برای سمینار دو روزه با تمرکز بر مسائل جاری و خاص که مدارس فیلم با آن‌ها مواجه هستند، شبکه اروپایی مدارس فیلم را تقویت می‌کند. شرکت‌کنندگان تجربیات خود را از تحولات بین مدارس فیلم و نوآوری در برنامه‌های پویا و متحول تبادل می‌کنند.

فَمیس از سال ۲۰۰۲ این جلسات را سازماندهی کرده است. نشست‌هایی که برای تقویت تفکر مشترک در مورد مسائل آموزشی، بهبود دانش متقابل مدارس، و ایجاد تبادل دانشجویان و معلمان طراحی شده‌اند و امکان پذیرش حداکثر ۳۰ شرکت‌کننده دارند. موضوع نشست ۲۰۱۲ ارزیابی و رتبه بندی مدارس فیلم بود.

گروه هدف

مدیران آموزشگاه‌های سینمایی، مدیران آموزش، کارکنان روابط بین‌الملل، مدرسان.

شرکا

- آکادمی موسیقی و هنرهای دراماتیک، دانشکده فیلم و تلویزیون، براتیسلاوا
- مدرسه فیلم لندن - انگلستان

مکان: پاریس

⁴ European Film School Network⁷

⁴ La Fémis

۸- عنوان برنامه: چهار گوشه

مجری: بنیاد مدرسه عالی خصوصی سینما و دیداری و شنیداری کاتالونیا^۴

هدف

کمک به گروه‌هایی از فیلم‌سازان جوان با استعداد از همه کشورهای اتحادیه اروپا جهت توسعه پروژه‌های فیلم داستانی خود.

محتوای دوره

در طول کارگاه‌های آموزشی در چهار مکان، آموزش‌های فشرده و کنفرانس‌های تخصصی شرکت‌کنندگان را قادر می‌سازد تا پروژه‌های خود را برای بازار آماده کنند، درحالی‌که با دانشجویان و مربیان محلی فیلم شبکه‌سازی می‌کنند. چهار گوشه یک طرح آموزشی فیلم تحت پروژه برای هنرجویان مدرسه فیلم اروپا و کسانی است که در هجده ماه گذشته فارغ‌التحصیل شده‌اند. در مجموعه‌ای متشکل از چهار کارگاه که در طول سال در مکان‌های مختلف اروپایی برگزار می‌شود، شرکت‌کنندگان این فرصت را دارند تا پروژه‌های سینمایی خود را با آموزش فردی از طیفی از متخصصان برجسته بین‌المللی توسعه دهند. بین کارگاه‌ها پیگیری برخی وجود دارد. هدف این است که در پایان دوره پروژه آماده ارائه به بازار برای تامین مالی و تولید باشد. دوازده تیم پروژه دو یا سه نفره شرکت می‌کنند. آنها باید متشکل از یک فیلم‌نامه‌نویس و تهیه‌کننده بوده و می‌توانند شامل یک کارگردان باشند. هشت تیم از چهار موسسه عضو حضور دارند. چهار مورد باقی‌مانده بر مبنای یک فراخوان آزاد برای اتباع اتحادیه اروپا دعوت می‌شوند. هنرجویان با فیلم‌نامه اولیه یا طرح یک فیلم داستانی برای حضور بلند درخواست می‌دهند.

گروه هدف

دانشجویان، فارغ‌التحصیلان + مربیان با تجربه صنعتی و بین‌المللی قابل توجه.

شرکا

⁴ Four Corner- Fundacio Privada Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya

- آکادمی ملی هنرهای تئاتر و فیلم، بلغارستان

- مدرسه فیلم، رسانه و اجرا، لندن

هزینه‌ها: ۲۰۰ یورو (هر نفر)

شرکت کنندگان: ۴۴ نفر

www.escac.es www.four4corners.com

۹- عنوان برنامه: انجمن "فیلم با بودجه کم"

مجری: مدرسه فیلم لندن

هدف

ارائه ابزارهای لازم به شرکت کنندگان برای توسعه و ارائه رویکردهای راهبردی موفق برای فیلم‌سازی با بودجه کم در اروپا

محتوای دوره

انجمن فیلم با بودجه کم، دانشجویان را از پنج مدرسه در سراسر اروپا گرد هم می‌آورد و پروژه‌هایی را انتخاب می‌کند که به توسعه دقیق نیاز دارند تا بتوانند به‌عنوان تولیدات با بودجه کم قابل اجرا باشند. دانشجویان در گروه‌های یادگیری چندکشوره گرد هم می‌آیند تا آموزش‌هایی به کمک همتایان و نیز از کارگردانان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان ارائه شود.

این برنامه همچنین با هدف ارائه سطح بالایی از بحث و تبادل نظر در بین همتایان صنعتی در مورد شیوه فعلی فیلم‌سازی کم‌هزینه در اروپا برگزار می‌شود. هدف پروژه آن است که با مقایسه رویکردهای مالی، فیلم‌سازی، توزیع و بازاریابی از چهار کشور اروپایی، بر سیاست‌گذاری و عملکرد آینده تأثیر بگذارد.

گروه هدف

هنرجویان مدرسه فیلم و سازندگان فیلم از سازمان‌های همکار با تجربه ساخت فیلم قابل اثبات.

شرکا

- فمیس - فرانسه

- مدرسه فیلم دانمارک

- دانشگاه تئاتر و فیلم، بوداپست

هزینه‌ها: ۲۵۰ یورو

شرکت کنندگان: ۲۴ نفر

www.lfs.org.uk

۱۰- عنوان برنامه: متفاوت اندیشی: راهبردهای نوظهور در توزیع و بازاریابی فیلم

مجری: مدرسه فیلم لندن

هدف

غوطه‌وری کامل در توزیع با آموزش عملی در زمینه راهبردهای توزیع برای فیلم‌های برلیناله.

محتوای دوره

ساخت امواج، پنج موسسه آموزش فیلم اروپایی را برای یک کارگاه مشترک با هدف درک راهبردهای نوظهور در توزیع فیلم مستقل اروپایی گرد هم می‌آورد.

این نشست کارگاهی سالانه که به‌طور موازی با برلیناله برگزار می‌شود، دانشجویان فارغ‌التحصیل از پنج مؤسسه عضو را که در تیم‌های بین‌المللی کار می‌کنند، در مجموعه‌ای از جلسات عمومی و کار گروهی برای تدوین تریلرها، طراحی پوستر و توسعه راهبردهای توزیع با استفاده از مطالعات موردی از درون فیلم‌های جدید بازار فیلم اروپا غرق می‌کند، و از این طریق شرکت‌کنندگان را برای ایجاد کمپین‌ها و برنامه‌ریزی برای فیلم‌های مستقل واقعی در قلمروهای عینی به چالش می‌کشد.

گروه هدف

دانشجویان مدرسه فیلم و فارغ‌التحصیلان اخیر از مؤسسات اتحادیه اروپا

شرکا

- آکادمی فیلم و تلویزیون آلمان، برلین
- فمیس، فرانسه
- یونی‌آتک، دانشگاه ملی تئاتر و فیلم، بخارست، رومانی
- ESCAC، استونی

هزینه: ۲۵۰ یورو

شرکت کنندگان: ۲۵ نفر

www.lfs.org.uk

۱۱- عنوان برنامه: نقطه میانه: مرکز فیلم‌نامه اروپای مرکزی^۵

مجری: آکادمی هنرهای نمایشی در پراگ (FAMU- دانشکده فیلم و تلویزیون آکادمی هنرهای نمایشی)

هدف: ارائه آموزش توسعه فیلم‌نامه حرفه‌ای و ادغام حرفه‌ای‌های فیلم جوان در بازار

محتوای دوره

نقطه میانه، توسعه حرفه‌ای فیلم‌نامه و آموزش دراماتورژی فیلم را با هدف پروژه‌های فیلم داستانی یا روایتی ارائه می‌دهد. نقطه میانه با این باور ایجاد شد که فیلم‌نامه‌های اروپایی می‌توانند در بازار بین‌المللی به رقابت بپردازند، اگر حمایت بیشتری از دراماتورژی و توسعه فیلم‌نامه به‌مثابه فرآیندی مشارکتی وجود داشته باشد که در آن نویسندگان، کارگردانان و تهیه‌کنندگان به‌عنوان شرکای خلاق عمل می‌کنند. فعالیت آموزشی اصلی طرح برای دانشجویان فارغ‌التحصیل و فارغ‌التحصیلان اخیر در نظر گرفته شده است. برنامه سه ماهه شامل ترکیبی از کارگاه‌های حضوری، جلسات برخط - از جمله ارزیابی نهایی فیلم‌نامه‌ها در پایان برنامه، و راهنمایی معلمین به‌مثابه شرکت‌کنندگان در توسعه/بازنویسی پروژه‌هایشان در بین جلسات است. این پروژه مستلزم یک فیلم کوتاه حداقل ۲۵ دقیقه‌ای است که به‌عنوان پروژه پایان‌نامه فارغ‌التحصیلی یا به‌عنوان فیلم جشنواره‌ای یا پروژه‌های فیلم داستانی بلند (برای پخش سینما یا پخش تلویزیونی در نظر گرفته شده است). در هر رشته به بهترین‌ها جایزه تعلق می‌گیرد. شرکت‌کنندگان تیم‌هایی متشکل از نویسندگان، تهیه‌کنندگان و/یا کارگردانان هستند که حداکثر سه شرکت‌کننده در هر تیم حضور دارند. بیش از ۱۷ پروژه پذیرفته نمی‌شود.

آموزش مربیان: این کارگاه برای مدرسین جوان فیلم‌نویسی طراحی شده که می‌خواهند مهارت‌های خود را در دراماتورژی فیلم و تحول فیلم‌نامه افزایش دهند و با معلمان سایر مدارس فیلم اروپا تبادل تجربیات کنند.

گروه هدف: دانش‌آموزان مدارس همکار - نویسندگان، کارگردانان و تهیه‌کنندگانی که روی پروژه‌های فارغ‌التحصیلی یا پروژه‌های فارغ‌التحصیلی اخیر کار می‌کنند. معلمان مدارس همکار که ممکن است به‌عنوان ناظر در کارگاه‌ها شرکت کرده یا در کارگاه آموزشی مربیان شرکت کنند.

⁵ Midpoint: Central European Script Center

شرکا: آکادمی موسیقی و هنرهای دراماتیک، دانشکده فیلم و تلویزیون، براتیسلاوا/ مدرسه ملی فیلم، تلویزیون و تئاتر لهستان لودز / یونی‌اتک، دانشگاه ملی تئاتر و فیلم، بخارست رومانی / دانشگاه تئاتر و فیلم، بوداپست / آکادمی فیلم و تلویزیون آلمان برلین

هزینه ها: ۲ کارگاه آموزشی - مدارس همکار: ۸۰ یورو؛ سایر مدارس اروپایی: ۲۴۰ یورو

شرکت کنندگان: کارگاه های آموزشی ۱، ۲: ۳۸ نفر؛ مربیان آموزشی: ۶ نفر، جلسات در مدارس همکار: ۲۰-۳۰ نفر در هر جلسه

www.midpoint-center.eu
www.famu.cz

۱۲- عنوان برنامه: استودیو سامرمدیا^۵

مجری: آکادمی موسیقی و تئاتر لیتوانی

هدف: بهبود توانایی روایت داستان‌های سینمایی با کمک موسیقی و صدا در تمام مراحل فیلم‌سازی.

محتوای دوره

استودیو سامرمدیا (SMS) یک کارگاه بین‌المللی سالانه برای دانشجویان فیلم اروپایی است. آن‌ها با کمک مربیان حرفه‌ای، گروه‌های بین‌المللی فیلم‌برداری، مهارت‌های خود را در زمینه فیلم‌نامه‌نویسی، کارگردانی، فیلم‌برداری، تدوین، طراحی صدا، تهیه‌کنندگی، بازیگری و ارائه در تمام مراحل فیلم‌سازی - آماده‌سازی، توسعه فیلم‌نامه، تصویربرداری، تدوین و پس‌تولید، بهبود می‌بخشند. به‌عنوان مثال در محور موردی کارگاه «موسیقی و صدا در فیلم»، با کمک مربیان - مدرسان حرفه‌ای، ده تیم بین‌المللی توانایی خود را در روایت داستان‌های سینمایی با کمک موسیقی و صدا در تمام مراحل فیلم‌سازی ارتقاء می‌دهند. این پروژه یک کارگاه فشرده دو هفته‌ای است که شامل یک بخش نظری - سخنرانی‌هایی که توسط متخصصان مشهور بین‌المللی تدریس می‌شود، و یک بخش عملی - فیلم‌برداری در گروه‌های بین‌المللی است. این کارگاه فرصتی برای دانشجویان فراهم می‌کند تا مهارت‌های حرفه‌ای و شخصی خود را بهبود بخشند، دید خود را گسترش دهند، روش‌های جدید انجام کارها را بیاموزند و استعدادهایشان را کشف کنند.

فعالیت‌ها به ۳ دوره تقسیم می‌شوند: ۴ روز به سمینارها و کارگاه‌های فشرده؛ ۴ روز به کار عملی؛ و ۴ روز به بررسی نهایی اختصاص داده شده است.

گروه هدف

هنرجویان مدارس فیلم در رشته‌های مختلف (کارگردان، فیلم‌نامه‌نویس، تدوین‌گر، فیلم‌بردار، تهیه‌کننده، بازیگر، طراح صدا/ سازنده موسیقی فیلم، مشاور فیلم‌نامه، دانشجویان پس‌تولید)، دانشجویان رسانه به طور کلی.

شرکا

- دانشگاه علوم کاربردی متروپولیای هلسینکی / آکادمی موسیقی و فرهنگ لتونی / آکادمی ملی هنرهای

تئاتر و فیلم، بلغارستان

شرکت کنندگان: ۷۰ نفر

⁵ Summer Media Studio

۱۳- عنوان برنامه: آموزش مربیان^۵

مجری: انجمن اروپایی فیلم انیمیشن

هدف

تحکیم روابطی که مدارس اصلی آموزش انیمیشن را از سال ۲۰۰۶ محدود کرده است.

محتوای دوره

شبکه آموزشی اروپایی انیمیشن^۴ (ETNA) گروهی متشکل از ۲۶ مدرسه و دانشگاه در اروپا است که مدارک تحصیلی را در زمینه حرفه‌های چند وجهی انیمیشن ارائه می‌کند. یک بار در سال، Cartoon یک جلسه آموزشی برای آموزش‌دهندگان برای اعضای ETNA ترتیب می‌دهد. این کنفرانس دانشگاهیان را از برترین مدارس و دانشگاه‌های انیمیشن، فیلم و رسانه اروپا به همراه نمایندگان کلیدی صنایع تولید و پخش گرد هم می‌آورد. اهداف عبارتند از: ۱- توانمندسازی مربیان تا شبکه‌ای را توسعه داده، ایده‌ها و برنامه‌ها را مبادله کرده و بستر همکاری در سطح اروپا را ایجاد کنند؛ ۲- تبادل نظر در مورد مسائل فعلی صنعت در قالب سخنرانی، کنفرانس‌ها تا مربیان و دانشجویان برای رویارویی با روندها و تحولات جدید آمادگی و آموزش بهتری داشته باشند. این رویداد به‌طور خاص به شرکت کنندگان امکان دسترسی به روزآمدترین تخصص‌های صنعتی مربوط به پیشرفت‌های جاری در تولید و ارائه محتوای خلاقانه و دیجیتال، پخش، محتوای موبایل و مدل‌های کسب و کار چند بستری جدید را می‌دهد. مضافاً این‌که هدف از این رویداد امکان دادن به مؤسسات دانشگاهی سراسر اروپا جهت به اشتراک گذاشتن تازه‌ترین دانش‌ها، و نیز تخصص و عملکرد مناسب خود، به‌منظور همکاری در تحقیق و توسعه دوره آموزشی است.

گروه هدف

مربیان مدارس و دانشگاه‌ها در دوره‌های انیمیشن

شرکا

⁵ Training for Trainers/ Formation des formateurs

⁵ European Training Network for Animation

- مدرسه آبلبرت ژاکارد- بلژیک
- کارگاه انیمیشن- دانمارک
- موهولی ناگی - دانشگاه هنر و طراحی بوداپست
- دانشگاه کالج خنت - دانشکده هنرهای زیبا، بلژیک

تاریخ و مکان: اکتبر ۲۰۱۲

هزینه ها: فقط برای اعضای ETNA باز است.

شرکت کنندگان: ۳۵-۴۰ نفر

www.cartoon-media.eu/www.cartoon-etna.eu

۱۴- عنوان برنامه: Transform@Lab

مجری: آکادمی رسانه مهارت ولز^۵

هدف: دادن فرصتی به دانشجویان رسانه خلاق در سطح فارغ‌التحصیل از سراسر اروپا برای توسعه و ارائه ایده‌های چند بستری در یک لابراتوار توسعه فشرده.

محتوای دوره

یک برنامه کارگاهی که در آن ۹ شرکت‌کننده برای برنامه‌ای متنوع متشکل از مستر کلاس‌ها، لابراتوارهای توسعه، رویدادهای شبکه‌ای و بازدید از استودیو، با پشتیبانی عملی و راهنمایی معلمان دانشگاه و نام‌های برجسته در رسانه‌های جدید اروپایی به هر یک از دانشگاه‌های میزبان سفر می‌کنند. در پایان طرح آموزشی، شرکت‌کنندگان به مهارت‌ها و ارتباط‌های جدید مجهز می‌شوند، در این مرحله آن‌ها این فرصت را خواهند داشت تا به نهادهای مجری در صنعت چند بستری وارد شوند.

گروه هدف

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مقطع تحصیلات تکمیلی در مدت حداکثر دو سال پس از فارغ‌التحصیلی از دوره‌های کارشناسی یا کارشناسی‌ارشد در زمینه انیمیشن، فیلم و بازی/ رسانه‌های تعاملی.

شرکا

- دانشگاه هنر و طراحی موهولی - ناگی بوداپست
- گوبلن، دانشکده تصویر، پاریس
- دانشگاه ولز نیوپورت - انگلستان

مکان: نیوپورت / بوداپست / پاریس

شرکت کنندگان: ۹ نفر

www.mediaacademywales.org / www.transformatlab.eu

⁵ Skillset Media Academy Wales

ضمیمه ۴. قوانین نامزدی عضویت کامل (مقررات CILECT اساسنامه)

در فصل دوم پژوهش راهبردها و اقدامات انجمن بین‌المللی مدارس فیلم و تلویزیون (CILECT) و تحوه مشارکت و تأثیرگذاری آن در آموزش سینما در مؤسسات عضو آورده شد. همچنین به‌طور موجز اشاره گردید که عضویت در این انجمن چندان ساده نبوده و نیازمند ارائه مستندات مبنی بر طی دوره مشخص از آغاز فعالیت، تأیید فعالیت آموزشی توسط مراجع آموزشی رسمی بالادستی در هر کشور، ارائه مدارک دانشگاهی به هنرجویان و نظایر آن است. در این بخش، واپسین سند مصوب انجمن در این رابطه آورده شده که به تشریح فواین درخواست عضویت در آن می‌پردازد.

- اعضای کامل، مدارس فیلم، تلویزیون و رسانه‌های مرتبطی هستند که:

- توسط مراجع آموزشی متناسب در کشورهای خود به رسمیت شناخته شده‌اند؛
- مدرک لیسانس یا بالاتر، بر اساس برنامه درسی تمام وقت در یک دوره حداقل سه ساله ارائه کنند؛
- دارای برنامه‌های درسی، امکانات، تجهیزات، ظرفیت‌های مالی و کادر آموزشی مناسب برای حمایت از روند آموزشی هستند؛

- یک مدرسه فیلم، تلویزیون و رسانه‌های مرتبط که مایل به عضویت کامل است باید جهت درخواست مدارک زیر را به مدیر اجرایی ارائه دهد:

- مدرکی مبنی بر تایید صلاحیت رسمی از سازمان آموزشی مرتبط که حداقل پنج سال قبل از درخواست عضویت اعطا شده باشد؛
- فهرست دقیق منابع حمایت مالی؛
- فهرست دقیق کلیه مدارک تحصیلی، گواهینامه‌ها یا سایر مدارک دانشگاهی و تقدیرنامه‌های تحصیلی که اعطا می‌شود؛
- شرح مفصل همه برنامه‌های درسی در همه تخصص‌ها بر اساس مدرک؛
- شرح مفصلی از کلیه امکانات و تجهیزات موجود برای دانشجویان؛
- فهرست تفصیلی کادر آموزشی، زمینه‌های تخصص حرفه‌ای و آموزشی، صلاحیت‌ها و دستاوردهای آنها؛

- فهرستی متشکل از حداقل ۲۰ فارغ‌التحصیل، به تفصیل رشته‌های تخصصی حرفه‌ای و دستاوردهای آنها که نشان‌دهنده موفقیت مدرسه در آموزش در سطح حرفه‌ای است؛
- دفترچه‌ها، بروشورها، بیانیه‌های خط مشی و فلسفه مدرسه و ...
- در صورت برآورده شدن الزامات مندرج در بند بالا، مدیر اجرایی درخواست را به شورای اجرایی ارائه می‌کند. شورای اجرایی می‌تواند درخواست را رد کرده یا بازدید نماینده خود از مدرسه متقاضی را تایید کند.
- در صورت رد درخواست توسط شورای اجرایی این تصمیم قطعی است و به طور رسمی به مجمع عمومی بعدی گزارش می‌شود.
- در صورتی که شورای اجرایی بازدید از مدرسه متقاضی را تایید کند، مدیر اجرایی یا رئیس حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب از مدرسه بازدید می‌کنند. در صورتی که نتوانند از مدرسه بازدید کنند، می‌توانند بازدید را به رئیس انجمن منطقه‌ای مربوطه محول کنند.
- قبل از انجام بازدید، هزینه ارزیابی غیر قابل استرداد توسط مدرسه متقاضی پرداخت می‌شود. میزان هزینه ارزیابی توسط شورای اجرایی تعیین می‌شود.
- ارزیاب بازدیدکننده از مدرسه متقاضی نمی‌تواند نماینده مدرسه دیگری از همان کشور باشد.
- ارزیاب باید گزارش کتبی یافته‌های خود را حداکثر تا جلسه بعدی شورای اجرایی پس از بازدید از مدرسه متقاضی ارائه دهد.
- در صورت مساعد بودن گزارش، شورای اجرایی مدرسه متقاضی عضویت کامل را در مجمع عمومی بعدی پیشنهاد خواهد کرد. مدرسه به طور خودکار وضعیت عضو نامزد را تا آن مجمع عمومی به دست می‌آورد.
- در صورتی که گزارش مطلوب نباشد، شورای اجرایی یا درخواست عضویت کامل را رد می‌کند یا به مدرسه متقاضی وضعیت عضویت نامزد را تا زمانی که مدرسه شرایط عضویت کامل را برآورده کند، اعطا می‌کند.
- مدرسه‌ای که قالب عضو «نامزد» به آن اعطا شده، نمی‌تواند این وضعیت را برای مدتی بیش از ۴ سال حفظ کند.
- برای پذیرش یک مدرسه به عنوان عضو کامل (اصلی)، حضور آن مدرسه در مجمع عمومی که در طول دوره نامزدی‌اش برگزار می‌شود، الزامی است.

- اعضای اصلی توسط مجمع عمومی در رأی علنی و با حرکت دست با اکثریت حداقل نصف به علاوه یک عضو اصلی حاضر در جلسه رأی گیری پذیرفته می شوند و می توانند در تمام جلسات همان مجمع عمومی با حق رأی کامل شرکت کنند.

• توجه: درخواست های عضویت کامل به طور دائم بررسی می شوند.

• هزینه ارزیابی غیر قابل استرداد ۹۰۰ یورو است.

هزینه عضویت کامل CILECT سالانه ۱۶۰۰ یورو است.

ضمیمه ۵. سند: راهبرد یادگیری، آموزش و ارتقاء (مدرسه ملی فیلم و تلویزیون) NFTS در

سال ۲۰۲۳

در فصل سوم، اشاره ای به نظام آموزش سینما در بریتانیا اشاره شد. به این موضوع پرداخته شد که سیاست گذاران راهبرد مشخصی در پیشبرد فرآیند آموزشی خود تعریف کرده اند و همچنین چکیده ای از این راهبرد یادگیری نیز در بخش مذکور آورده شد. در این بخش سندی ارائه می گردد که به تفصیل به تبیین زمینه ها، زیربنای اصول و اهداف راهبردی فرآیند یادگیری، آموزش و ارتقاء در مؤسسه ای نظیر NFTS می پردازد.

زمینه

۱. ارائه یک تجربه آموزشی در سطح جهانی در سرتاسر طیف کامل ارائه، اولویت اصلی ما در NFTS است و در برنامه NFTS 2023 محور مرکزی است.

۲. مأموریت مدرسه، کشف و توسعه مهارت ها و استعداد های سازنده های فیلم، تلویزیون و بازی های جدید و نوظهور است - از هر کجا که آمده اند و با هر ابزاری که دارند - به طوری که فرصت و پشتیبانی لازم برای توسعه سطح بالاتر مهارت های رقابتی جهانی مورد نیاز صنعت را داشته باشند.

۳. این سند راهبرد یادگیری، آموزش و ارتقاء و نیز نحوه اجرای آن در NFTS در دوره بعدی توسعه خود را مشخص می کند.

۴. راهبرد به دو بخش تقسیم می شود. بخش A اهداف راهبرد ارتقای آموزش در سطح مدرسه را مشخص می کند که امیدواریم تا سال ۲۰۲۳ به آنها دست یابیم و فعالیت هایی که برای تحقق آنها انجام خواهیم داد. بخش B رویکرد ما را برای بهبود بیشتر دوره های آموزشی از پایین به بالا مشخص می کند. هنگامی که این دو با هم ترکیب می شوند، یک فضای قوی مبتنی بر بهبود مستمر ایجاد می کنند.

زیربنای اصول

۵. این راهبرد بر اساس اصول مورد توافق روسای بخش و مربیان NFTS در سال ۲۰۱۷ استوار است و ما متعهد به رعایت آنها در عملکرد آموزشی خود هستیم:

- پرورش، توسعه و به چالش کشیدن صدای فردی هر دانشجو.

هر دانشجو مجموعه‌ای منحصر به فرد از استعدادها، تجربیات و انتظارات را با خود به ارمغان می‌آورد و ما محیطی را فراهم می‌کنیم که آنها را قادر می‌سازد تا هویت خلاق و حرفه‌ای خود را توسعه دهند. به این ترتیب، هر بخش آموزشی و تخصصی روش‌ها و نتایج مجزای خود را دارد و هر فردی در آن برنامه این فرصت را دارد که نحوه پیشرفت خود را از طریق آن برنامه درسی شکل دهد.

- القای ارزش همکاری و کار گروهی

ساخت فیلم، تلویزیون و بازی یک فرآیند ذاتاً اشتراکی است. ما همیشه بر اهمیت گروه و مزایای خلاقانه تخصص‌های مختلف برای ایجاد چیزی بیش از مجموع اجزای جداگانه آنها تأکید می‌کنیم.

- تشویق خطرپذیری خلاق

در تشویق دانشجویان به فشار بر مرزهای شخصی و حرفه‌ای، از آنها انتظار داریم که ریسک کنند. آزادی در اشتباه کردن بخش مهمی از فرآیند یادگیری است.

- ارزش دادن به فرآیند به اندازه نتیجه

روشی که دانشجویان پروژه‌های فیلم، تلویزیون و بازی خود را می‌سازند به اندازه محصول خلاقانه نهایی مهم است. برای مثال، رعایت ضرب‌الاجل‌ها در برخورد حرفه‌ای با مشارکت‌کنندگان و همکاری موثر با اعضای گروه، کار را قوی‌تر می‌کند.

- اطمینان از این‌که دانشجویان به تأثیر فرهنگی کار خود می‌اندیشند

ما معتقدیم که این ادغام فکر و فن است که به دانشجویان اجازه می‌دهد تا مرزها را به چالش کشیده و صدای خود را بیابند.

- حمایت از دانشجویان برای پیوند الهام با مهارت

چالش ما این است که دانشجویانمان را قادر به تولید آثار نوآورانه‌ای کنیم که تسلط بر فرآیندهای فکری، تخیلی و فنی درگیر در ایجاد آن را نشان داده و درعین حال امکان ایجاد اعجاز خلاق را نیز فراهم می‌کند.

• ترویج تنوع و برابری برای همه

هدف ما حفظ یک جامعه تمرینی است که در آن دانشجویان و مدرسان بتوانند خود واقعی‌شان باشند و از یکدیگر بیاموزند، همچنان‌که در تلاش برای بالفعل کردن ظرفیت کامل خود هستند.

بخش A- اهداف راهبردی توسعه گسترده مدرسه

۶. طرح ۲۰۲۳، مدرسه را متعهد به تعدادی از اهداف راهبردی خاص می‌کند که موجب تقویت امکانات آموزشی مدرسه و موقعیت بهتر آن برای انجام ماموریتش می‌شود. اقدامات خاص شامل:

الف. افزایش ظرفیت در مدرسه با افزایش پذیرش سالانه دانشجویان در رشته‌های اصلی تولید

فیلم و تلویزیون از ۸ به ۱۰ برای پاسخگویی به رشد مداوم در تولید فیلم و تلویزیون بریتانیا.

ب. ادامه مشارکت با فراتر رفتن از موقعیت‌مان در بیکنزفیلد و کار در بریتانیا برای ارائه

دوره‌هایی که از تولید فیلم و تلویزیون بریتانیا در کشورها و مناطق دیگر پشتیبانی می‌کنند.

ج. کاوش در داستان‌سرایی آینده از طریق در نظر گرفتن ظرفیت تجاری، خلاقانه و فرهنگی

فرم‌ها و رویکردهای جدید داستان‌سرایی در تمام دوره‌های کارشناسی ارشدمان.

د. افزایش بازنمایی دست‌اندرکاران فیلم، تلویزیون و بازی و دانش‌پژوهان از گروه‌های کم

بازنمایی شده در همه زمینه‌های آموزشی و یادگیری (فیلم‌های نمایش داده شده، متون مطالعه

شده و غیره)، از جمله حصول اطمینان از اینکه تنوع هیئت علمی و مربیان مهمان همگام با تنوع

فزاینده بدنه دانشجویی است.

ه. تلاش برای تعریف دوره‌های جدید کارشناسی ارشد، دیپلم و گواهینامه و به حداکثر رساندن

فرصت دانشجویان برای همکاری، به طوری که آنها مزایای آفرینش‌گرانه تخصص‌های مختلف

را دیده و کار بخش‌های دیگر را درک کنند.

و. تقویت حمایت مدرسه و توسعه قابلیت‌های رهبری دانشجویان از طریق مربیان و راهنمایی

فردی. فرصت‌ها برای اشتراک‌گذاری درس‌های آموخته شده و هر گونه مطالب ایجاد شده با

دوره‌های دیگر بررسی خواهد شد.

ز. تداوم نوسازی اماکن و بهبود فضاهای موجود از طریق سرمایه‌گذاری هدفمند برای ایجاد

فضاهای تولیدی، آموزشی و اجتماعی موثرتر.

ح. تقویت صدای دانشجو در مدرسه با ایجاد اتحادیه رسمی دانشجویی و تامین مالی نقش

رئیس اتحادیه دانشجویی

۷. این فعالیت‌ها برای مدرسه بنیادی هستند و به کمیته استانداردهای آکادمیک و شورای حکام NFTS گزارش داده و نظارت خواهند شد.

بخش B- ارتقای خاص دوره و سازوکارهای ما برای بهبود مستمر

۸. علاوه بر تعهدات راهبردی گسترده مدرسه که در بالا ذکر شد، سیاست NFTS نیز پرورش فرهنگ با ایجاد پیشرفت‌های کوچک و بزرگ به طور منظم در طول سال است، آن‌طور که توسط دانشجویان، کارکنان، معلمان، روسای گروه‌ها، ممتحنین خارجی و ذینفعان صنعت پیشنهاد می‌شود.

۹. ارتقاء تجربه یادگیری دانشجویان بر عهده کلیه مدرسین و کارکنان است. همه ما با دانشجویان تماس داریم و بنابراین باید در مورد اینکه آیا در کاری که انجام می‌دهیم می‌توان برای ارتقای تجربه دانش‌آموز تجدیدنظر کرد یا خیر، فکر کنیم. پیشرفت‌ها می‌توانند از سوی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و بسیاری از مشاوران خارجی مدرسه حاصل شوند.

۱۰. ما یک جامعه تمرینی و اجرایی هستیم که در آن دانشجویان و مدرسان از یکدیگر یاد می‌گیرند. بازخورد دانشجو منبع مهمی برای افزایش اطلاعات است. بلوغ و اطمینان جمعیت دانشجویی ما و غیررسمی بودن صنعتی که در آن کار می‌کنیم به این معنی است که بیشتر بازخوردهای ما از دانشجویان از طریق کانال‌های غیررسمی ارائه می‌شود. هدف مدرسه این است که کانال‌های غیررسمی باید بهترین مکانیسم برای بازخورد باقی بماند.

۱۱. بازخورد رسمی دانشجو از طریق پرسشنامه‌های ارزیابی ماژول و نظرسنجی‌های دانش‌جویی در سطح مدرسه بوده و نمایندگان دانشجویان تقریباً هر ماه با مسئولان ملاقات می‌کنند. این نمایندگان همچنین اعضای ASC و شورای حکام هستند و به‌طور منظم در این جلسات شرکت می‌کنند. با ایجاد نقش جدید رئیس اتحادیه دانشجویی، دانشجویان به طور موثرتری در اداره و مدیریت مدرسه مشارکت خواهند داشت.

۱۲. بسیاری از مشاوران خارجی، معلمان کارگاه، کارکنان مدرس و ممتحنین خارجی و ارزیابان، منبع غنی پیشنهادات برای بهبود تجربه دانشجو بوده‌اند. مشورت‌ها از طریق فرآیندهای مختلف ایراد

شده‌اند: ارزیابی‌های خارجی با جلسات خود با دانشجویان قبل از گزارش پیشرفت؛ و استاد راهنمای مهمان با تعامل با کادر آموزشی اصلی.

۱۳. ارزیابان خارجی از طریق نظرات خود در هیئت‌های امتحان نهایی و گزارش‌های سالانه بازخورد ارائه می‌کنند. این به ارزیابی سالانه دوره تداوم می‌بخشد.

۱۴. ارزشیابی ماژول‌ها و دوره‌های سالانه مدت‌هاست که سازوکار رسمی برای گرفتن بازخورد دانشجویان بوده است. به‌عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی سالانه دوره، بازخورد کادر آموزشی و نتایج نظرسنجی سالانه آن‌ها توسط مدیریت بررسی می‌شود.

تمهید تقویت

- این راهبرد یادگیری، آموزش و ارتقاء متعلق به کمیته استانداردهای آکادمیک مدرسه است که پیشرفت را در برابر اهداف آن نظارت خواهد کرد.
- هر دو تیم مدیریت و ASC متعهد به نظارت و پیشرفت این راهبرد هستند و سالانه آن را بررسی خواهند کرد.
- تعهد به ارتقاء نیز در برنامه جدید ۲۰۲۳ مورد توجه ویژه است.