

ثقافة السلام *Culture of Peace*

COMMUNICATIONS AND PUBLIC INFORMATION SECTION
AFRICAN UNION - UNITED NATIONS MISSION IN DARFUR

قسم الاتصالات والعلامة
بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور

CULTURE OF PEACE
First Edition, August 2014

Published by the Communications and Public Information Section
African Union-United Nations Mission in Darfur (UNAMID)

Book design by Arie Santoso

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNAMID concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

Material contained in this publication may be freely quoted or reprinted, provided credit is attributed to UNAMID.

ثقافة السلام
الطبعة الأولى، أغسطس ٢٠١٤

قسم الاتصال والإعلام
بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور

تصميم الكتاب: آري سانتوسو

التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا المنشور لا تعني التعبير عن أي رأي على الإطلاق من جانب اليوناميد بشأن الحالة القانونية لأي دولة، إقليم، مدينة أو منطقة، أو سلطاتها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها.

بالإمكان استخدام المواد الواردة في هذا المنشور بحرية أو إعادة طبعها، بشرط ذكر المنشور كمصدر.

ثقافة السلام *Culture of Peace*

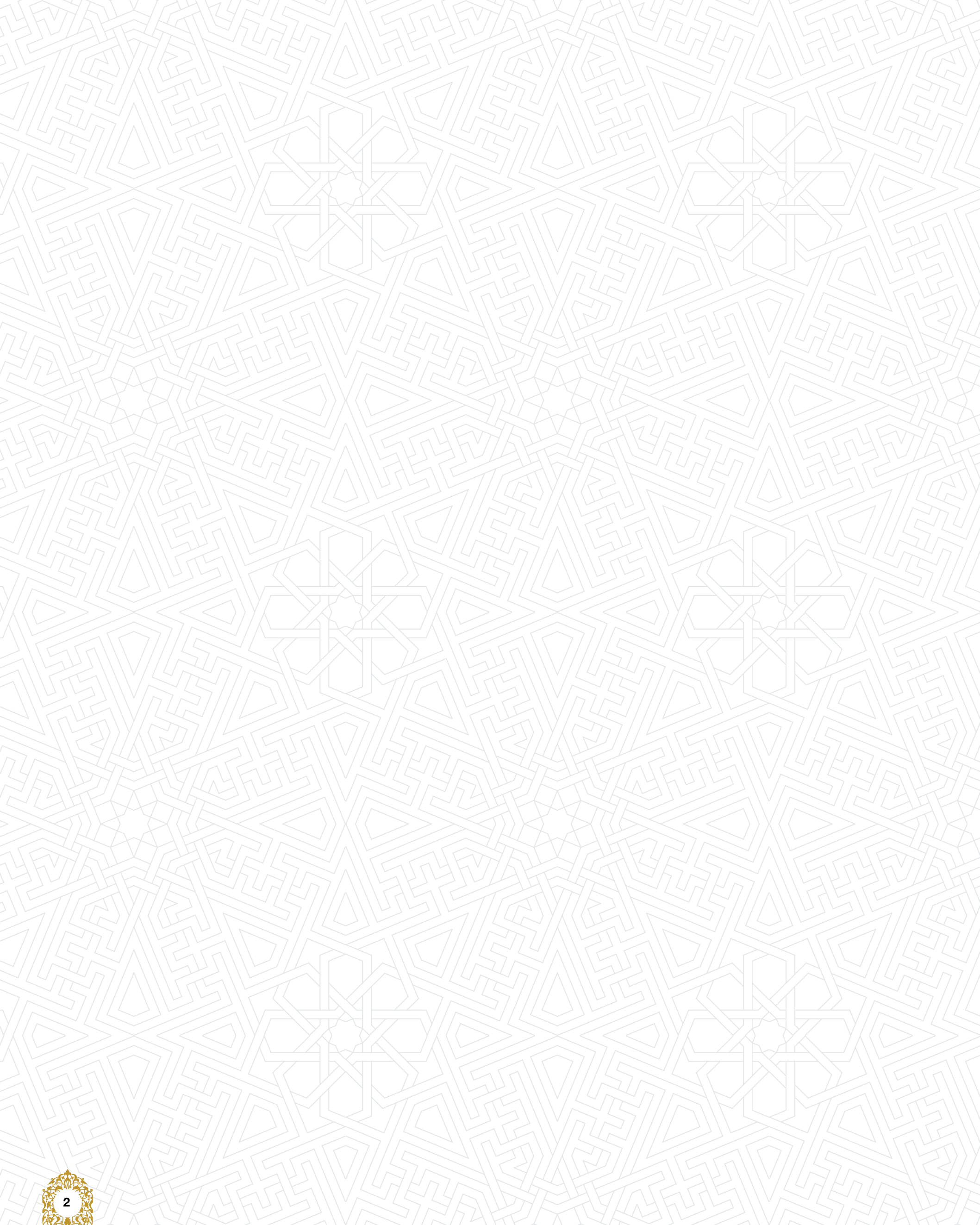
Interviews by Ala Mayyahi
Introduction by Kirk L. Kroeker

إجراء المقابلات: آلاء مياحي
المقدمة: كيرك ل. كرويكير

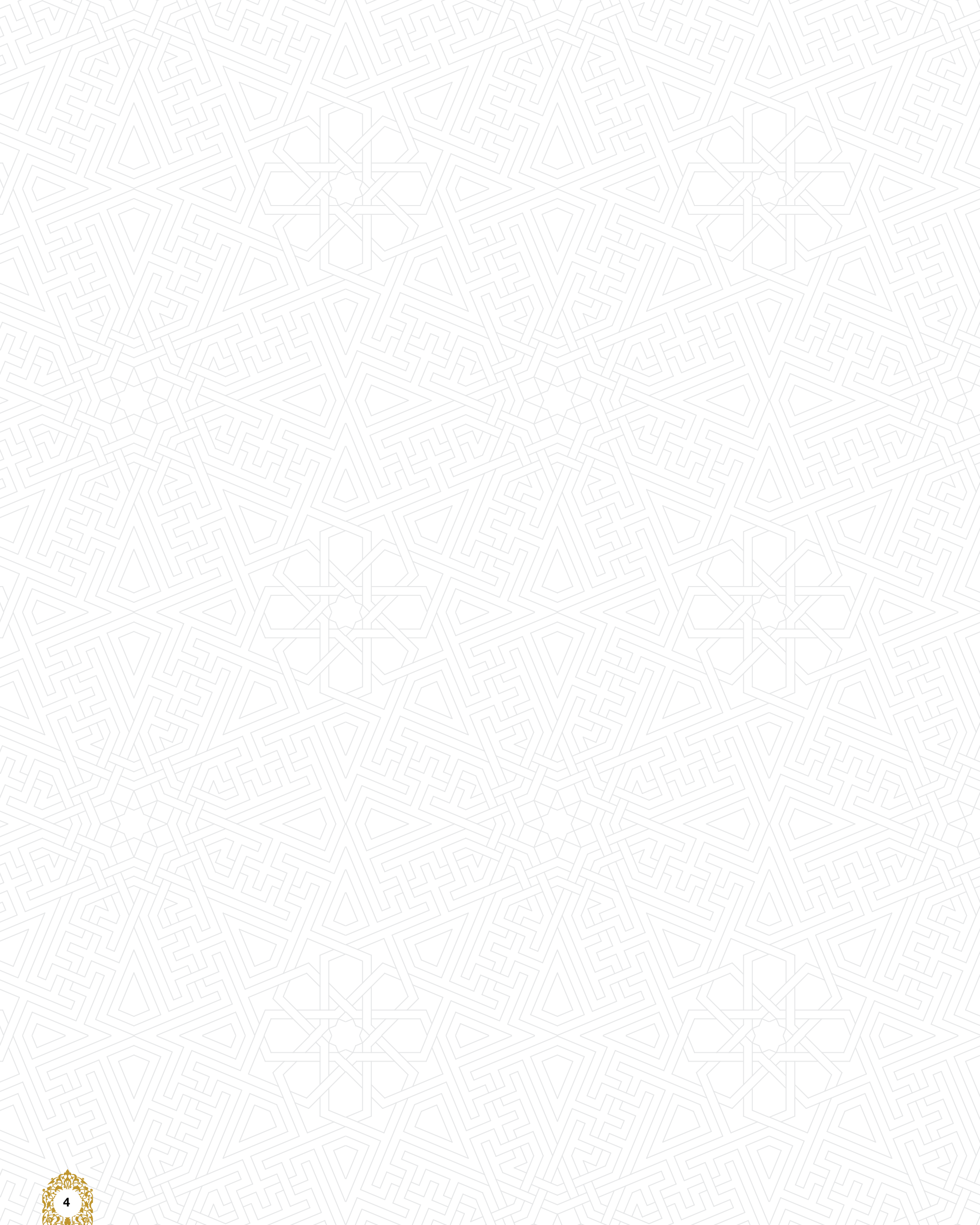

COMMUNICATIONS AND PUBLIC INFORMATION SECTION
AFRICAN UNION - UNITED NATIONS MISSION IN DARFUR

قسم الاتصالات والباء
بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور

إلى أهل دارفور
for the people of Darfur

قصة Introduction

Culture of Peace, a book consisting of interviews conducted by Ms. Ala Mayyahi and previously published in *Voices of Darfur*, UNAMID's magazine, not only presents many photographs of Darfuri artists and their art, but also includes conversations that focus on how Darfur's arts are playing an important role in the peace process. Much as Darfur's sports events and community gatherings bring people together in a spirit of harmony and camaraderie, Darfur's arts have a long tradition of building community ties by channeling the anguish and hope of the people living here.

While there are many positive signs of recovery and peace emerging across Darfur, the region's many years of conflict have resulted in hundreds of thousands of people still enduring the hardships of life in temporary camps. The peace process moves steadily forward, but tensions in the region continue to emerge from fierce competition over natural resources, generations-old tribal feuds and clashes between Government forces and armed movements.

Caught in these ongoing fights are innocent civilians, the men, women and children of Darfur. Not a single person living in this region has been untouched in some way by the conflict here. While the situation on the ground has improved in many ways since the beginning of the clashes more than one decade ago, violence in some parts of Darfur has escalated, presenting a challenge for the people of Darfur. The conflict, the sources of which are varied and complex, emerged in 2003, leaving thousands dead and hundreds of thousands displaced.

In addition to hostilities generated by limited natural resources and age-old blood feuds, modern weapons and armed movements have played a major role in shaping the current situation. Destroyed medical clinics, dilapidated schools, looted homes and entire communities burned to the ground remain lasting vestiges of the violence that has plagued this corner of the world, leaving in its wake extreme unemployment, families without their fathers or mothers, an abundance of street children and a people struggling to come to terms with a sadness that runs so deeply here it might be considered synonymous with Darfuri culture.

Peace in Darfur remains an interest shared by everybody—including Sudan, the international community and, above all, the long-suffering people of Darfur. UNAMID continues to work on its mandate-driven objectives of protecting civilians, facilitating humanitarian assistance and supporting the peace process. As this work continues, and in this context, the artists of Darfur are continuing their work to build a culture of peace, to bring communities together, to reknit a social fabric that has been unraveling for more than one decade.

We produced this book to give voice to the creative braintrust of Darfur with the recognition that Darfuri artists are playing a key role in moving the peace process forward. Ms. Mayyahi's interviews draw out the deeply held beliefs of these artists, who discuss with her how the conflict has affected their work. In each of these interviews, the artists echo a common refrain, calling on the people of Darfur to celebrate their differences and unite in solidarity to embrace peace.

إن كتاب ثقافة السلام الذي يتضمن مقابلات أجرتها آلاء مياحي، نُشرت سابقاً في مجلة اليوناميد أصدقاء من دارفور، لا يشمل فقط العديد من الصور لفنانين دارفوريين وأعمالهم الفنية، بل أيضاً حوارات تركز على الدور الهام الذي تلعبه الفنون الدارفورية في عملية السلام. فبقدر ما تجمع الأحداث الرياضية والاجتماعية الناس بدارفور في جو من الإنسجام والأخاء، للفنون الدارفورية تاريخ عريق في بناء روابط المجتمع من خلال التعبير عن معاناة وآمال الناس الذين يعيشون هنا.

في الوقت الذي تلوح فيه عدة إشارات إيجابية للإنتعاش والسلام بدارفور، لا يزال مئات الآلاف من الناس يعانون من مشاق الحياة في معسكرات النزوح نتيجة سنوات طويلة من الصراع في الإقليم. إن عملية السلام تمضي بثبات إلى الأمام، لكن التوترات مستمرة في الظهور بسبب التنافس على الموارد الطبيعية والخلافات القبلية التي امتدت لأجيال والإشتباكات بين القوات الحكومية والحركات المسلحة.

وقد طال الإقتتال المستمر مدنيين أبرياء من الرجال و النساء والأطفال الدارفوريين. ولا يوجد أحد بهذا الإقليم لم يتأثر به بشكل أو بآخر. وبينما تشهد الأوضاع تحسناً على أرض الواقع في عدة نواح منذ بداية الإشتباكات قبل أكثر من عقد من الزمان، فإن العنف في بعض أجزاء دارفور قد ازداد حدة، مشكلاً تحدياً لأهل دارفور. وقد خلف الصراع الذي نشب لأسباب متنوعة ومعقدة، عام ٢٠٠٣، آلاف القتلى ومئات الآلاف من النازحين.

بالإضافة إلى العدائيات التي نشبت بسبب الموارد الطبيعية المحدودة والثرات القديمة، فإن الأسلحة الحديثة والحركات المسلحة قد لعبت دوراً محورياً في تشكيل الأوضاع الراهنة. إن المرافق الصحية المدمرة، المدارس التي أصابها الخراب، المنازل التي نهبت والقرى التي أحرقت بأكملها و سُويت بالأرض هي آثار باقية للعنف الذي ابتليت به هذه البقعة من العالم، والذي خلف أيضاً بطالة عالية، وعائلات دون آباء أو أمهات وأعداد هائلة من أطفال الشوارع وأناس يناضلون بغية التوصل إلى وفاق مع الحزن الذي غاص عميقاً ما قد يجعله مرادفاً للثقافة الدارفورية.

يظل السلام في دارفور شأناً يهتم به الجميع، بما في ذلك السودان والمجتمع الدولي، علاوة على شعب دارفور الذي عانى طويلاً. وتواصل اليوناميد عملها إنطلاقاً من التفويض الممنوح لها في حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ودعم عملية السلام. ومع استمرار هذه الجهود، وفي ذات الصياغ، فإن الفنانين الدارفوريين يواصلون عملهم لبناء ثقافة السلام وتقريب المجتمعات ورتق النسيج الاجتماعي الذي ظل متفككاً لأكثر من عقد من الزمان.

نقدم هذا الكتاب لإسماع صوت العقول المفكرة في دارفور إدراكاً بأن المبدعين الدارفوريين يلعبون دوراً أساسياً في دفع عملية السلام إلى الأمام. إن المقابلات التي أجرتها السيدة آلاء مياحي تبين المعتقدات الراسخة لهؤلاء المبدعين، والذين نافشوا معها كيف أن الصراع أثر على أدائهم. وفي كلٍ من هذه المقابلات، يوصل الفنانون رسالاً إلى شعب دارفور في أن يحتفوا بتنوعهم ويتوحدوا من أجل السلام.

Table of Contents

Darfur's Art - Gibreel Abdulaziz

فن دارفور - جبريل عبدالعزيز

"إنّ الفنون الأدائية وأشكالها أخرى من الفنون قد تطوّرت في دارفور في وقت واحد عبر السنين. غير إنّ الفرق هو أنّ الفنون الأدائية هي فنون قبلية في طبيعتها ويتم أدائها بشكل جماعي بينما يتم تنفيذ الفنون التشكيلية بشكل فردي."

"Performance arts and other art types developed simultaneously in Darfur throughout the years. The difference is that performance arts are tribal in their nature and done collectively, while works of fine art are done individually."

8

Designing Darfuri Thobes - Salwa Mukhtar Saleh

تصميم الثياب الدارفورية - سلوى مختار صالح

"الثوب هو العنصر الوحيد في ثقافتنا الذي تجمع عليه جميع نساء السودان، في جميع الولايات وجميع القبائل، وعلى جميع المستويات ومختلف الأعمار."

"The thobe is the only element in our culture shared by all women of Sudan, in all the states and tribes, and at all levels and ages."

18

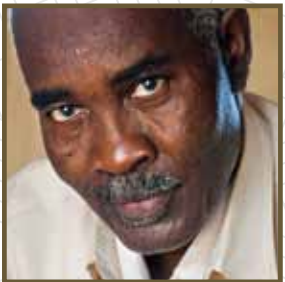
Painting Darfur - Ahmed Adam

رسم دارفور - أحمد آدم

"كان أهل دارفور في السابق يكونون لبعضهم البعض كل الطيبة والخنية، ويمكن أن نكون كذلك الآن، خاصة الشباب الذين يتمتعون بمزيد من الوعي عن أهمية التعايش السلمي في المجتمع."

"In the past, the people of Darfur had kindness and compassion for each other, and we can be the same now, especially the young people as they now have greater awareness about the importance of living in peace as a society."

30

Darfur's Pottery - Mohamed Rashid

خزف دارفور - محمد رشيد

"دارفور مكان لا يموت فيه الفن الشعبي ونظراً لطبيعة أسلوب الحياة هنا، يتمتع الدارفوريون بمهارات في الصناعات اليدوية الفنية المزخرفة بتفاصيل جميلة"

"Darfur is a place where people's art never dies. And due to the nature and lifestyle here, Darfuris are skilled in artful, handmade crafts that are decorated with beautiful detail."

42

Peace Performance - Samiha Abdul Muni'em

عروض السلام - سميحة عبد المنعم

"لم يعتد الناس رؤية الإناث يعملن في مجال الفنون الأدائية. ويخبرني بعض الناس أنهم يستغربون لكوني أؤدي هذه المسرحيات."

"People are not used to seeing females work in the performing arts. Some people tell me they find it strange that I'm doing these plays."

54

Darfur's Many Colors - Buhery Youssef

ألوان دارفور العديدة - بحيري يوسف

"أستخدم في الغالب الأسلوب البدائي في الرسم، ولكن في بعض اللوحات أستخدم الأسلوبين البدائي والتعبيري. ما أحاول تحقيقه من خلال عملي هو تعزيز ثقافة دارفور القديمة والتقاليد الاجتماعية التي كانت تستخدمها الأجيال السابقة."

"I mostly use a primitivism style of painting, and in some paintings I use both primitivism and expressionism. What I try to accomplish through my work is promoting old Darfuri culture and the social traditions that were used by the older generations."

66

قائمة المحتويات

Ephemeral Craft - Fatima Mohamed

78

فن متجدد - فاطمة محمد

"أود أن أدعو كل أهل دارفور بأن يحذوا حذو شيوخ القبائل في الأزمنة القديمة حيث كانوا يعيشون في سلام ووثام ويهتمون بامر بعضهم البعض."

"I want to tell all Darfuris they should behave like Darfur's tribal elders in the old times. They lived together peacefully, caring for each other and in harmony with one another."

Music Therapy - Mua'wiya Musa

90

الموسيقى، ترياق الروح - معاوية موسى

"إذا توفر السلام لكان بإمكان الفنانين الدarfوريين إنتاج المزيد من الفن وسيسين ذلك العدد الفعلي للفنانين في دارفور وكذلك بأننا شعب متمدن ولسنا دعاة حرب."

"If there were peace, artists in Darfur would be able to produce more art, and that would illustrate how many artists there actually are in Darfur. It would also show that we are in fact a civilized people, not warmongers."

Darfur Dances - Elfadhil Khatir

102

الرقص في دارفور - الفاضل خاطر

"يمكن لهذا الفن المتأصل في المجتمعات الدarfورية أن يسهم في تعزيز السلام والمصالحة وسط القبائل. يمكن تكوين رقصات جديدة من خلال دمج إيقاعات لعدة قبائل."

"This deeply rooted art in Darfur's societies can effectively contribute to promoting peace among tribes. New group dances could be designed by mixing movements from different tribes."

Darfur's Contours - Sayida Omar Adam

114

تشكيلات دارفورية - سيدة عمر آدم

"كل الرموز المستخدمة في لوحاتي موجودة في قلب التراث الدarfوري وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالطبيعة الاجتماعية والنفسية لمجتمعنا الدarfوري."

"All symbols in my paintings can be found within the heart of my Darfuri heritage. They are strongly connected to the social and psychological nature of our society."

Harmonizing Darfur - Omar Ihsas

126

خلق الإنسجام في دارفور - عمر إحساس

"أقول في إحدى أغنياتني المفضلة 'الكرامة شعارهم.. شايين الوطن في الصدور'، وكنت أفكر في أهل دارفور حين كتبت تلك الكلمات."

"One of my favorite songs includes the words 'Dignity is their symbol...carried home on their chests.' I wrote the lyrics with the Darfuri people in mind."

Through the Lens - Mohamed Nouredin

138

عبر العدسة - محمد نور الدين

"أتمنى أن نظهر لنا كدارفوريين للعالم صفاتنا المتمثلة بالكرم والشجاعة وحب الحياة وذلك من خلال التعايش السلمي مع بعضنا البعض."

"I hope all of us, as Darfuris, show the world our generosity, bravery and love for life by living together peacefully."

Darfur's Art

Gibreel Abdulaziz

فن دارفور

جبريل عبدالعزيز

Despite the language and cultural differences among communities in Darfur, there are certain cross-tribal commonalities that run through the region, making it easy for Darfuris—even from very different tribes—to identify the meaning of symbolic designs on paintings, pottery and other art objects. In much the same way that Darfur's art objects resonate culturally across tribal boundaries, the music created here by different tribal groups has common traits. Darfuri music typically combines African rhythms with Arabic melody patterns into a unique harmony that is possible only because of the protracted historic existence of both Africans and Arabs in the region.

In the following interview, Mr. Gibreel Abdulaziz—a teacher, a scholar, and a historian—talks about the history and development of art in Darfur, and details how Darfuri art reflects the unique social ties that have existed over the years between different communities in the region. Recently, Mr. Abdulaziz published a 700-page book on the history of El Fasher. The book documents notable Darfuri figures, including artists and intellectuals.

Mr. Abdulaziz was born in El Fasher, North Darfur, in 1945, and has witnessed, first-hand, many changes in his hometown. After finishing high school in El Fasher, Mr. Abdulaziz studied education in the Baght El Ridha Central Teachers College, and continued his studies at Khartoum University, where he graduated with a degree in history, English and education.

Following his academic pursuits, Mr. Abdulaziz returned to his hometown, where he worked in politics and civil society. His long career has included several prestigious positions, including Chief of State Council, Minister of Education and Minister of Social and Culture Affairs, all in North Darfur.

على الرغم من تباين اللغات والثقافات بين المجتمعات في دارفور، هناك قواسم مشتركة بين القبائل داخل الإقليم، جعلت من السهل على الدarfوريين - حتى أولئك الذين لا ينتمون إلى القبيلة المعنية - التعرف على معاني الأشكال الرمزية المرسومة على اللوحات والخزف والأعمال الفنية الأخرى. في الغالب وبنفس الصدى الذي تحدثه الفنون الدarfورية ثقافياً عبر الحدود القبلية، فإن الموسيقى المنتجة هنا بواسطة الفرق القبلية المختلفة لها سمات مشتركة. إن الموسيقى الدarfورية في العادة تضم إيقاعات أفريقية مع أنماط الألحان العربية في تناسق تام يأتي من التاريخ الممتد لوجود كل من الأفارقة والعرب بالإقليم.

في المقابلة التالية يتحدث السيد جبريل عبدالعزيز - وهو أستاذ، وباحث و مؤرخ - عن تأريخ وتطور الفن في دارفور، ويوضح كيف يعيد الفن الدarfوري الروابط الاجتماعية المنفردة القائمة بين المجتمعات المختلفة عبر السنين. في الآونة الأخيرة، قام السيد عبدالعزيز بنشر كتاب من ٧٠٠ صفحة عن تأريخ الفاشر. وقد وثق الكتاب لشخصيات دارفورية بارزة بما في ذلك الفنانين والمثقفون.

ولد السيد عبد العزيز في الفاشر، شمال دارفور، عام ١٩٤٥، وقد ساعد التغيرات العديدة الأولية التي طرأت على مسقط رأسه، بعد إكماله المرحلة الثانوية العليا، درس عبد العزيز التربية بكلية بخت الرضا المركزية للمعلمين، وواصل دراساته بجامعة الخرطوم حيث تخرج بدرجة البكالوريوس في التاريخ، و اللغة الإنجليزية والتربية.

عقب مسيرته الأكاديمية هذه، عاد السيد عبد العزيز إلى مسقط رأسه، حيث عمل في السياسة والمجتمع المدني. وقد تضمنت مسيرته العملية الطويلة عدة مواقع مرموقة، شملت رئيس المجلس الولائي، وزير التربية ووزير الشؤون الاجتماعية والثقافية وجميعها بشمال دارفور.

VOICES IN

مشهدات من الذاكرة في صنعاء القديمة
أحمد السعيد

MOISTURE
TER DAMAGE
APSULE BO
WEEN 15°C T
EN 40%RH TO
FROM DIRECT

Academic and historian Gibreel Abdulaziz is pictured in his house in Khartoum, Sudan. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

التقطت الصورة للمؤرخ والأكاديمي السيد جبريل عبد العزيز في منزله في الخرطوم، السودان. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

First, could you tell us a bit about the early civilizations in Darfur?

The first civilizations that appeared in Darfur were in the Palaeolithic era. Civilization in the area arose in the form of agriculture, husbandry, fishing and trading with Egypt through the path named the “Forty Road,” which referred to the 40-day duration of the trip, as well as through trading with the Waday Sultanate (modern-day Chad), Libya and southern Sudan, where the hunting of elephants, lions and deer took place. In addition, exchange of leather, ivory, honey and ebony were among the active trades in that period.

Some inscriptions from these ancient civilizations still exist on cave walls and rocks in many areas in Darfur, such as in Jebel Marra and Jebel Si. These engravings depict animals, tools, and the fishing and agricultural activities carried out in that era. The same form of civilization appeared in other African countries, such as Nigeria, Ghana, Niger and Senegal.

Were there some clear forms of art during that era in Darfur?

The first art forms were some handcrafts made of palm fronds and wool, also aesthetic pieces of drawing, and inscriptions on wood and leather, even on metal items such as swords and spear shafts. There was also group dancing, in the shape of expressive body movements. Such activities appeared after the Stone Age and continued to develop and vary with time. Some remains of art pieces still exist and are maintained in local museums, such as the Ali Dinar museum in El Fasher, and in the Nyala and El Geneina museums. Other similar ancient remains can be found in Mellit, Kutum, Um Kadada, Kabkabiya, and El Daein, and are maintained by the administration offices of these localities.

What about paper and colour? When were they used in Darfur?

In the era of the Sultans, imported paper from Egypt became common for writing verses of the Holy Koran and words of the Prophet, as well as for general documents. Wood was used mostly as a medium for drawing. As for colour, only natural types were used. Arabic calligraphy and inscription on fabric were the most common fine art forms during that period.

What social factors from history have had the biggest impact on Darfur’s art today?

People of Darfur lived in similar social and economic situations during the three main Sultanates—Al Dajou, Tunjer and Fure—which existed from the 19th century up to the modern era. As people lived together in peace, affection and brotherhood without social classification, cultural performances were common, including music and dance as folkloric creative activities for entertainment.

Although each tribe had its own traditional group dance, neighbouring tribes used to invite each other for their auspicious occasions, such as weddings, and all attendees would participate in the traditional dances, regardless of the dance’s origin. Also, people from the invited tribes would stay for several days under the hospitality of the hosting tribe. The celebration activities mostly included group dances and horse and camel races, in which all would join joyfully.

في البداية، هل لك أن تخبرنا شيئاً عن الحضارات الأولى في دارفور؟

ظهرت أول الحضارات في دارفور في العصر الحجري القديم وقد نشأت الحضارة في المنطقة في شكل الزراعة والرعي وصيد الأسماك والتجارة مع مصر عبر الطريق المعروف بدرب الأربعين إشارة إلى الرحلة التي تستغرق ٤٠ يوماً، إضافة إلى التجارة مع سلطنة وداي (تشاد حالياً) وليبيا وجنوب السودان حيث كان يمارس صيد الفيلة والأسود والغزلان. علاوة على ذلك، كانت تجارة الجلود والعاج والعسل وخشب الأبنوس ضمن النشاطات الرائجة في تلك الفترة.

وما زالت توجد هناك بعض النقوش من هذه الحضارات القديمة على جدران الكهوف والصخور في العديد من المناطق في دارفور، مثل منطقة جبل مرة وجبل سي. هذه النقوش تعطي وصفاً للحيوانات والأدوات وأنشطة صيد الأسماك والنشاطات الزراعية التي كانت تمارس في المنطقة. وقد ظهرت نفس الأشكال من الحضارات في بلدان أفريقية أخرى مثل نيجيريا وغانا والنيجر والسنغال.

هل كانت هناك بعض الأشكال الواضحة للفن في دارفور خلال ذاك العصر؟

كانت الأشكال الأولى من الفن عبارة عن صناعات يدوية مصنوعة من سعف النخيل والأصواف وكذلك قطع جمالية من الرسم ونقوش على الخشب والجلد وحتى النقوش على مواد معدنية مثل السيوف وأعمدة الحراب. وكان هناك الرقص الجماعي كشكل من أشكال الفن وهو على شكل حركات جسمية معبرة. وقد ظهرت هذه النشاطات الفنية بعد العصر الحجري وإستمرت في التطور والتنوع مع مرور الزمن. وما زالت هناك بعض بقايا القطع الفنية موجودة ويتم المحافظة عليها في المتاحف المحلية مثل متحف السلطان علي دينار بمدينة الفاشر وفي متحفي نيالا والجنينة. وتوجد بقايا فنية أثرية أخرى مشابهة في مناطق مليط وكم وأم كدادة وككبابة والضعين وتقوم بالمحافظة عليها المكاتب الإدارية لهذه المحليات.

وماذا عن الورق والألوان؟ متى جرى إستخدامها في دارفور؟

في عصر السلاطين كان الورق المستورد من مصر شائع الإستخدام في كتابة آيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، إضافة إلى الوثائق العامة. وقد أستخدم الخشب في الغالب كوسيلة للرسم. أما بالنسبة للألوان فقد إنحصر إستخدامها في الألوان الطبيعية فقط. وكان الخط العربي والنقش على القماش أكثر أنواع الفنون التشكيلية شيوعاً في تلك الحقبة.

ما هي العوامل الإجتماعية من التاريخ التي كان لها التأثير الأكبر على الفن الدافوري اليوم؟

عاش سكان دارفور في أوضاع إجتماعية وإقتصادية متشابهة إبان فترات السلطنات الثلاث الرئيسية - الداجو والتنجر والفور- التي قامت خلال الفترة من القرن التاسع عشر حتى العصر الحديث. وحيث عاش الناس مع بعضهم البعض في سلام ووئام وإخوة بعيداً عن التقسيمات الإجتماعية، كانت العروض الثقافية مشتركة، بما في ذلك الموسيقى والرقص بإعتبارها أنشطة إبداعية تمارس للمتعة والترفيه.

وعلى الرغم من أن لكل قبيلة رقصتها الجماعية الخاصة بها، جرت العادة في أن تقدّم القبائل المتجاورة الدعوات لبعضها البعض لمناسباتها السعيدة مثل الزفاف ويشارك جميع الحضور في الرقصات الشعبية بصرف النظر عن أصل الرقصة المعنية. وكذلك جرت العادة أن يملك الأفراد من القبائل المدعوة لعدة أيام في ضيافة القبيلة المضيفة. وفي الغالب تشتمل أنشطة الإحتفال على الرقصات الجماعية وسباقات الخيل والهجن، حيث يشارك فيها الجميع بإتجاه وفرح.

The hands of academic and historian Gibreel Abdulaziz are pictured as he prepares to write in his home in Khartoum, Sudan. Mr. Abdulaziz recently published a 700-page book on the history of El Fasher, documenting notable Darfuri figures, including artists and intellectuals. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

تظهر في الصورة يدا المؤرخ والأكاديمي السيد جبريل عبد العزيز ليكتب في منزله في الخرطوم، السودان. أصدر السيد عبد العزيز مؤخراً كتاباً، ٧٠٠ صفحة، عن تاريخ مدينة الفاشر حيث يسلط الضوء فيه على شخصيات دارفورية بارزة بما في ذلك الفنانين والمثقفين. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

So did musical performance develop earlier than other arts? What about musical instruments?

Performance arts and other art types developed simultaneously in Darfur throughout the years. The difference is that performance arts are tribal in their nature and done collectively, while works of fine art are done individually. As for musical instruments, drums made of wood and leather were among the first instruments played in Darfur. Some other instruments were played locally, such as the oboe and the kita, which sounds like a whistle. There was also the kurbi, which is similar to the modern Arabic flute.

These instruments have existed since the Nubian civilization, while string instruments such as the uod and guitar, came to Darfur in the 1940s. In 1940, two brothers from Khartoum, Burie and Ismael Abdul Mu'ien, came to El Fasher to teach people how to play the uod.

Were there any specific factors that contributed to the development and proliferation of fine arts in Darfur?

In the 19th century, academic education for fine arts started to emerge in Sudan, and similarly in Chad, Egypt, Libya, Central Africa, Nigeria and Cameroon. People from Darfur mixed with these neighbouring nations through trade and scholarship. So academic study had a significant impact on fine art in Darfur, as it did in other parts of Sudan, where the art of Arabic calligraphy, for example, was common, as were drawing and engraving on stone and leather. New painting styles, including abstract styles, also began to appear locally.

El Fasher, where almost all the 170 Darfuri tribes exist, was the most important city in terms of development of arts in Darfur, including theatre arts. For example, the first theatre play was produced in El Fasher in 1927. It was first titled "The Barmakids Calamity," and then became known as "Abbasa," after one of the play's main characters. That play inspired many others to produce plays on the same subject. It was produced in a primary school established in 1917—the first school in El Fasher.

In 1942, Shakespeare's plays were performed by various students in El Fasher. These plays included Macbeth, The Merchant of Venice, King Lear and Julius Caesar. Until the 1970s, theatre arts were more active in El Fasher than they were in the following years. About 68 long plays were presented by large groups. Some local plays were written by well-known Sudanese writers and were staged in primary and secondary schools in Darfur. Generally, plays in Darfur have been conducted in annual school activities.

Many good fine artists come from El Fasher. These artists include Adam Isa, who graduated from the well-known institution Bakht Al Ridha. He was considered at one time the best in Sudan, and was selected by a publishing house in Khartoum, in 1947, for illustrating literacy books produced for children and grown-ups across the county. Some of his sons and grandsons today are fine artists too.

هل يعني ذلك أن فن الموسيقى قد تطور في وقت مبكر مقارنة مع غيره من الفنون؟ وماذا عن الآلات الموسيقية؟

تطورت الفنون الأدائية والأنواع الأخرى من الفنون في دارفور في وقت واحد عبر السنين، ويتمثل الفرق في أن الفنون الأدائية قبلية في طبيعتها ويجري أدائها بشكل جماعي بينما يتم تنفيذ الفنون التشكيلية بشكل فردي، وبالنسبة للآلات الموسيقية، كانت الطبول المصنوعة من الخشب والجلد من بين أول الآلات التي جرى عزفها في دارفور. بعض من الآلات إنحصرت عزفها على النطاق المحلي مثل أوبي والكيتا وهي تصدر أصواتاً كأصوات المزمار، وكان هناك أيضاً آلة الكوربي وهي أشبه بآلة الناي العربي بشكله الحالي.

وقد ظهرت هذه الآلات الموسيقية منذ الحضارة النوبية بينما دخلت الآلات الوترية مثل العود والجيتار إلى دارفور في الأربعينيات من القرن الماضي. ففي سنة ١٩٤٠ قدم الأخوان برعي وإسماعيل عبد المعين إلى الفاشر لتعليم الناس على عزف العود.

هل هناك عوامل محددة ساهمت في تطور وانتشار الفنون التشكيلية في دارفور؟

في القرن التاسع عشر بدأ التعليم الأكاديمي للفنون الجميلة في الظهور في السودان وعلى نحو مماثل في تشاد ومصر وليبيا وأفريقيا الوسطى ونيجيريا والكاميرون. وقد اختلط سكان دارفور مع هذه الشعوب المجاورة من خلال التجارة والبعثات العلمية. ولذلك كان للدراسة الأكاديمية تأثير هام في تطور الفنون التشكيلية في دارفور كما هو الحال في أجزاء أخرى من السودان، حيث كان، على سبيل المثال، فن الخط العربي شائعاً كما هو الحال لفن الرسم والنقش على الحجر والجلد. وقد بدأت أيضاً أساليب أخرى في الرسم بالظهور محلياً، بما في ذلك الأسلوب التجريدي.

وكانت الفاشر، حيث توجد فيها تقريباً كافة قبائل دارفور البالغ عددها ١٧٠ قبيلة، المدينة الأكثر أهمية فيما يتعلق بتطور الفنون في دارفور، بما في ذلك الفنون المسرحية. فمثلاً، أول مسرحية تم إنتاجها كانت في مدينة الفاشر سنة ١٩٢٧، وكان عنوانها «محنة البرامكة» وعرفت بعد ذلك باسم «عباسة» تيمناً بإحدى الشخصيات الرئيسية في المسرحية. وقد كانت المسرحية مصدر إلهام للعديد من الآخرين لإنتاج مسرحيات حول نفس الموضوع. وقد أنتجت تلك المسرحية في مدرسة ابتدائية تأسست سنة ١٩١٧، وهي أول مدرسة في الفاشر.

وفي سنة ١٩٤٢ تم عرض مسرحيات شكسبير من قبل العديد من الطلاب بمدينة الفاشر. وقد شمل العرض مسرحية مكبث وتاجر البندقية والملك لير ويوليوس قيصر. وحتى السبعينيات من القرن الماضي كانت الفنون المسرحية في الفاشر أنشط مما هي عليه في السنوات اللاحقة. وقد تم عرض حوالي ٦٨ مسرحية طويلة من قبل مجموعات كبيرة. وقد كتبت بعض المسرحيات المحلية من قبل كتاب سودانيين مشهورين وعُرضت في مسارح المدارس الابتدائية والثانوية في دارفور. وبشكل عام ظلت المسرحيات في دارفور تُعرض ضمن النشاطات المدرسية السنوية.

إن العديد من الفنانين التشكيليين ينحدرون من الفاشر، ومن ضمنهم الفنان آدم عيسى الذي تخرج من معهد بخت الرضا المعروف، وكان آدم في وقتٍ من الأوقات قد اعتبر أفضل فنان على مستوى السودان وقد اختارته إحدى دور النشر في الخرطوم في عام ١٩٤٧ للقيام برسومات في كتب محو الأمية الموجهة للأطفال والكبار في مختلف أنحاء البلاد. واليوم، بعض من أبنائه وأحفاده هم أيضاً فنانون تشكيليون.

Academic and historian Gibreel Abdulaziz is pictured in his house in Khartoum, Sudan, with his family. Mr. Abdulaziz's long career has involved several prestigious positions, including Chief of State Council, Minister of Education and Minister of Social and Culture Affairs, all in North Darfur. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

أُنقِصَت صورة للأكاديمي والمؤرخ جبريل عبد العزيز مع عائلته بمنزله في الخرطوم، السودان. وقد ضمنت مسيرة السيد عبد العزيز الطويلة عدة مواقع مرموقة، بما في ذلك رئيس مجلس الولاية التشريعي ووزيراً للتربية ووزيراً للشؤون الاجتماعية والثقافية، وكانت كلها في شمال دارفور. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

How much of an influence does the natural environment of Darfur have on the artists here?

There is a clear and direct link between nature and fine arts in Darfur. For example, in the area of Al Sabna in South Darfur, where there are lots of huge trees and large animals, we find that artists in that area depict these elements of the natural environment in their paintings. But in the desert areas, painters reflect components found in the nature there, such as sand and birds and sometimes caves and desert plants.

During the Sultans era, was there a period that is considered better than others in terms of art improvement?

The period of Sultan Ali Dinar is characterized by an abundance of calligraphers and pieces of art with attractive inscriptions, whether clothes, spearheads, swords or brass instruments. The Sultan's palace was decorated with many designs and creative inscriptions. He was the first one to have an artificial pond within his palace premises. Fish were brought for the pond from the Arabian Sea in pottery. And he established a zoo in El Fasher. It contained tigers, lions, elephants, deer and a variety of birds, and it became a tourist attraction for the people of Darfur.

The 1960s was rich artistically in many countries around the world. Was it the same in Darfur in that period?

Yes. In the 60s, a significant breakthrough emerged in the field of arts, literature and theatre. Male and female writers participated in the improvement of society. There was a recovery and clear interest in art production in Sudan, generally. Also, there were festivals, such as the notable festival in 1962, attended by all states of Sudan. In addition, there were singing and drama shows held every Thursday in the National Theatre, which were followed by people from all over the country.

What has been the role of women in art development in Darfur's history?

Women have always participated in the arts through their work as teachers for art in schools and institutes. Some have had important input in theatre, and others, such as the Hakamat, in the musical arts. Also, there have been notable female Darfuri poets. Some types of art are done and improved by women alone. These arts include drawing with henna and inscription on fabric. In general, Darfuri women have participated in several art activities, especially those women who have had a university education in art, which boosts their ability and creativity in various activities, including participation in local and national festivals.

In your opinion, how can art and cultural activities in Darfur contribute effectively to social development while keeping a balance between tradition and contemporary society?

Festivals and cultural activities can be very effective in perpetuating art, where new works of creative artists gain exposure. The balance between contemporary society and tradition can be maintained through promoting the heritage among people in general and among artists in particular, as well as openness to art works from around the world so artists here can gain experience and familiarity with new methods. Today, TV satellites and the Internet are the most important means for disseminating and exposing people to knowledge in all fields, including culture and arts. These means are available to many Darfuri artists and intellectuals, giving them a chance to see the developments of arts elsewhere.

ما مدى تأثير البيئة الطبيعية في دارفور على نشاط الفنانين هنا؟

هناك علاقة واضحة ومباشرة بين الطبيعة والفنون التشكيلية في دارفور. فعلى سبيل المثال، في منطقة السافانا في جنوب دارفور حيث تنتشر فيها الكثير من الأشجار والحيوانات الضخمة، نجد الفنانين في المنطقة يرسمون عناصر البيئة الطبيعية هذه في لوحاتهم ولكن في المناطق الصحراوية نجد الفنانين يعكسون في أعمالهم عناصر الطبيعة الموجودة هناك مثل الرمال والطيور وأحياناً الكهوف والنباتات الصحراوية.

في عصر السلطنات، هل هناك فترة تُعتبر أفضل من غيرها فيما يتعلق بتطور الفنون؟

تميّزت فترة السلطان علي دينار بوفرة الخطاطين والقطع ذات النقوش الجذابة، سواء أكانت تلك ملابس أو أعمدة الحراب أو السيوف أو الآلات المصنوعة من النحاس الأصفر. وكان قصر السلطان مزيناً بالعديد من التصميمات والنقوش الإبداعية. وكان هو أول من قام بإنشاء بحيرة أصطناعية في محيط قصره حيث كان تجلب الأسماك للبحيرة من بحر العرب بواسطة الأواني الفخارية. وأنشأ السلطان حديقة للحيوان في الفاشر حيث كانت تضم النمر والأسود والفيلة والغزلان وطيوراً متنوعة وقد أصبحت الحديقة محط جذب سياحي لأهل دارفور.

كانت فترة الستينات من القرن الماضي غنية فنياً في العديد من البلدان في العالم. هل كانت الحالة كذلك في دارفور خلال تلك الفترة؟

نعم. حصلت طفرة هامة في الستينات في مجال الفن والأدب والمسرح، فشارك الكتاب والكاتبات في تطوير وتحسين المجتمع. وكان هناك إهتمام واضح بالإنتاج الفني في السودان بشكل عام. أيضاً كانت هناك مهرجانات، مثل المهرجان البارز الذي أقيم في سنة ١٩٦٢ والذي شاركت فيه كافة الولايات السودانية. إضافة إلى ذلك، كانت هناك عروض غنائية ومسرحية تقام كل يوم خميس على خشبة المسرح القومي وكان الناس يتابعونها من كافة أرجاء البلد.

ماذا كان دور المرأة في تطور الفنون عبر تاريخ دارفور؟

لقد شاركت النساء على الدوام في النشاطات الفنية من خلال عملهنّ معلمات لمادة الفنون في المدارس والمعاهد. وكان لبعضهنّ مشاركة هامة في مجال المسرح وللبعض الآخر دور في فن الموسيقى مثل الحكامات. وهناك أيضاً شاعرات دارفوريات مرموقات. وبعض الفنون تقوم بممارستها وتحسينها النساء حصراً. وتشتمل هذه الفنون على الرسم بالحناء والنقش على القماش. وبشكل عام شاركت المرأة الدارفورية في عدة نشاطات فنية، خصوصاً النساء اللائي حصلن على تعليم جامعي في مجال الفن مما يعزز قدرتهنّ وإبداعهنّ في نشاطات متنوعة، بما في ذلك المشاركة في المناسبات المحلية والقومية.

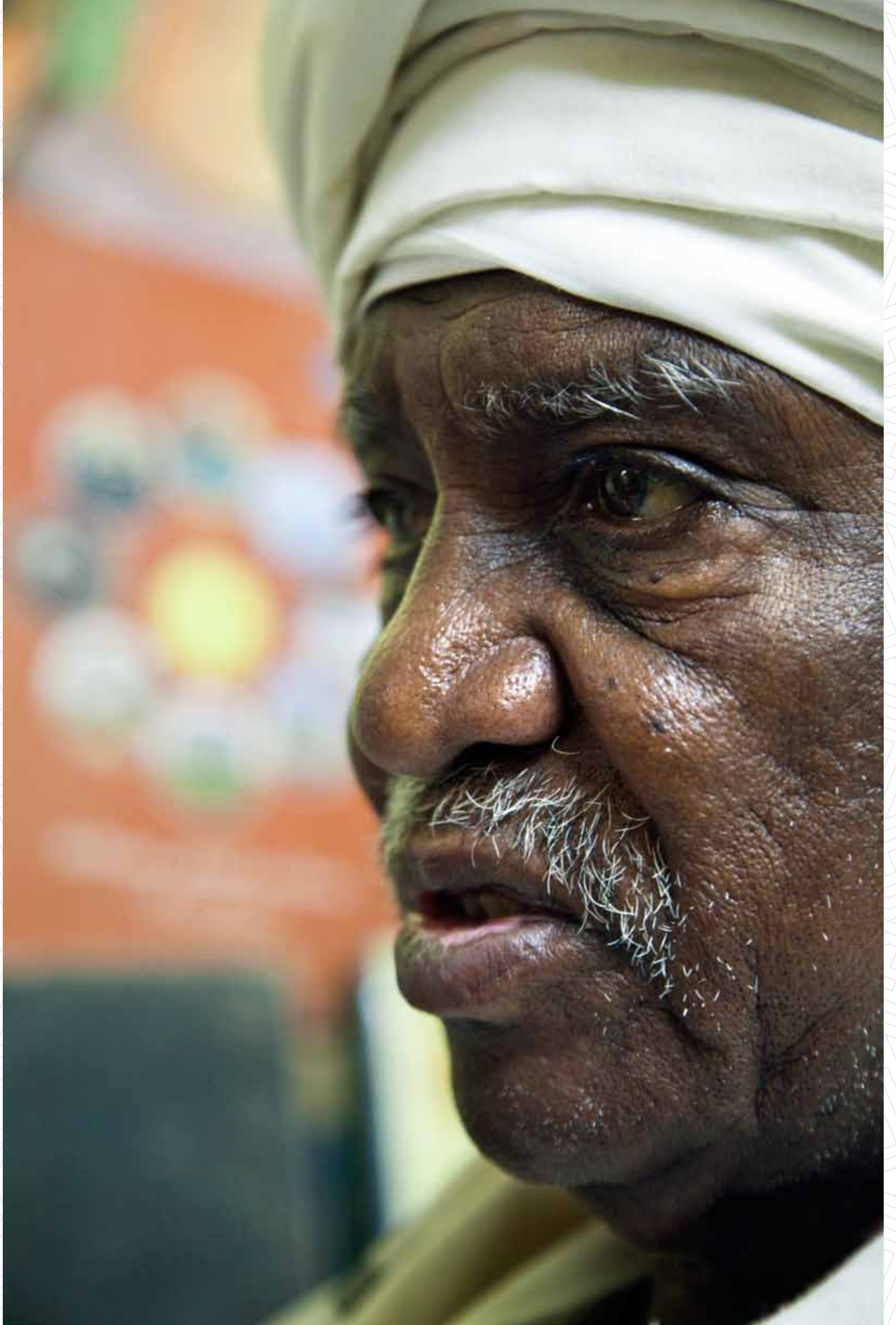
برأيك كيف تستطيع الفنون والنشاطات الثقافية في دارفور المساهمة بشكل فعال في التنمية الاجتماعية مع المحافظة على التوازن بين التقليدي والمجتمع المعاصر؟

من الممكن للمهرجانات والنشاطات الثقافية أن تكون فعالة جداً في إعطاء الديمومة والاستمرارية للفن حيث نكتسب الأعمال الجديدة للفنانين المبدعين فرصة لعرضها. ويمكن المحافظة على الموازنة بين التقليد والمجتمع المعاصر من خلال تعزيز التراث وسط الناس بشكل عام ووسط الفنانين على نحو خاص، إضافة إلى الإنفتاح على الأعمال الفنية من مختلف أنحاء العالم حتى يتمكن الفنانون هنا من إكتساب الخبرة والإلمام بالأساليب الجديدة. وفي الوقت الحاضر، تشكل المخططات الفضائية والإنترنت من أهمّ وسائل نشر المعرفة وعرضها للناس في كافة المجالات، بما في ذلك الثقافة والفنون. وهذه الوسائل متاحة لكثير من الفنانين والمثقفين الدارفوريين، مما يتيح لهم فرصة الإطلاع على التطورات في مجال الفنون في أماكن أخرى.

Academic and historian Gibreel Abdulaziz is pictured in his house in Khartoum, Sudan. Mr. Abdulaziz currently works as a consultant for the Government of Sudan on matters of culture and history. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

التقطت الصورة للمؤرخ والأكاديمي السيد جبريل عبد العزيز في منزله في الخرطوم، السودان. يعمل حاليا السيد عبد العزيز مستشارا لحكومة السودان في شؤون ثقافية وتاريخية. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

Designing Darfuri Thobes

Salwa Mukhtar Saleh

تصميم الثياب الدارفورية سلوى مختار صالح

To display more than 50 Sudanese thobes made of fine fabrics and designed in both contemporary and traditional styles, Dr. Salwa Mukhtar Saleh, a Darfuri fashion designer, held an exhibition in early May in the Cultural Centre in El Fasher, North Darfur. During the seven days of the exhibition, the show's visitors were able to view a variety of new and old styles, all designed by Dr. Saleh.

In addition to being a designer, Dr. Saleh is an academic holding a Masters in educational media and a Doctorate in educational development. She has lectured at El Fasher University since 1995, and is a high-profile woman in her hometown, El Fasher, maintaining ties with her family and community.

In an interview, Dr. Saleh talks about her exhibition, the second such show she has put on, and about the cultural and social factors that have contributed to the modern-day Sudanese thobe.

أقامت مصممة الأزياء الدarfورية سلوى مختار صالح معرضاً للثوب السوداني بالمركز الثقافي بمدينة الفasher خلال شهر مايو المنصرم عرضت من خلاله 50 ثوباً من أفخم الخامات. وقد تمكن زوار المعرض، الذي دام لـسبعة أيام، من مشاهدة مختلف أنواع التصميمات الحديثة والقديمة التي نفذتها الدكتورة سلوى.

إضافة إلى كونها مصممة فإنّ الدكتورة سلوى أكاديمية متخصصة حاصلة على الماجستير في الإعلام التربوي ودكتوراه في التطوير التربوي. تحاضر الدكتورة سلوى بجامعة الفasher منذ العام 1990، وهي شخصية مرموقة في مدينتها الأم، الفasher، ولديها صلات قوية بأهلها ومجتمعها.

في المقابلة، تتحدث الدكتورة سلوى حول معرضها، وهو الثاني من نوعه، عن العوامل الثقافية والاجتماعية التي أسهمت في تكوين الثوب السوداني بشكله المعاصر.

Dr. Salwa Mukhtar Saleh shows a thobe she designed. Dr. Saleh draws on traditional and modern styles to make her thobe designs. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

الدكتورة سلوى مختار صالح تعرض ثوباً من تصميمها، تعتمد الدكتورة على الطراز التقليدي والحديث في تصميم أثوابها. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد

Can you tell us about your start in designing thobes and how you learned to paint on fabric?

It goes back to my early age, as I grew up in a family that always appreciated art. Since my childhood, I've been used to seeing female family members making nice arrangements and colouring, which gave me a keen sense for art.

As for learning, it was by natural talent first, as well as the desire to improve my art skills. Then my academic education helped me greatly refine my skills. I studied industrial design at the University of Sudan for Science and Technology. There I learned colouring principles and engineering drawing. I also took courses in human anatomy in the Medicine College, carpentry and blacksmithing in the Engineering College, and packaging in the College of Commerce.

All these subjects are art-related and contributed significantly to mastering the skills needed for working on different materials, including fabrics and clothing.

How long did it take to prepare for this exhibition, and what was the biggest challenge you faced?

It took me nearly six months. Managing time was the only challenge I faced, but it put me under enormous pressure, as additionally I have administrative and academic responsibilities at the University of El Fasher, in addition to my commitments with the family and the community.

How is this exhibition different from the first one?

The first exhibition, held in May 2011, consisted of 42 thobes that were displayed through models. In this one, I had 52 thobes in new designs exhibited on walls and manikins. Also, the first one was a show for a few hours. This exhibition lasted for seven days, which provided a better opportunity for a larger audience to see my collection.

You presented both contemporary and traditional designs. Which style is more liked by Darfuri women?

All the designs were liked by women who came to the exhibition, as I combined both contemporary and traditional styles using fabrics with inlaid accessories and various colours and patterns.

Are thobes different from one area to another in Sudan, in terms of designs and the way of wearing the thobe?

No. The thobe is the only element in our culture shared by all women of Sudan, in all the states and tribes, and at all levels and ages.

هلا أخبرتنا عن بدايتك في تصميم الثياب السودانية وكيف تعلمت تلوين الأقمشة؟

يعود ذلك لزمان الطفولة، حيث نشأت في أسرة تعشق الفنون. فقد تعودت على رؤية النساء في أسرتي وهن يقمن بأعمال فنية وتلوينات ما كون لدي ميلا وتذوقا للفنون.

وبالنسبة إلى التعلم، فقد اعتمدت أولاً على الموهبة الطبيعية ثم الرغبة الأكيدة في تطوير مهاراتي الفنية. إضافة إلى هذا فقد كان للتعليم الأكاديمي دور كبير في صقل مهاراتي. درست التصميم الصناعي بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كما تعلمت هناك مبادئ التلوين والرسم الهندسي. درست أيضاً تشريح الجسم البشري بكلية الطب، النجارة والحدادة بكلية الهندسة، و التوضيب بكلية التجارة.

لهذه العلوم كلها صلة بالفن، وقد أسهمت كثيراً في حذقي للمهارات المطلوبة للعمل على مختلف أنواع المواد، بما في ذلك الأقمشة والملابس.

كم من الوقت استغرق الإعداد لهذا المعرض، وما هو أكبر تحد واجهك؟

استغرق الأمر ما يقارب الستة أشهر. إدارة الوقت كانت أكبر التحديات التي واجهتني، فقد وضعتني تحت ضغط رهيب إذ لدي أيضاً مسؤوليات إدارية وأكاديمية بجامعة الفاشر بالإضافة للالتزاماتي تجاه أسرتي ومجتمعي.

وما وجه الاختلاف بين هذا المعرض ومعرضك الأول؟

نظمت المعرض الأول في مايو ٢٠١١ وحوى ٤٢ ثوباً تم عرضها من خلال عروضات أزياء. أمّا في هذا المعرض فقد قدمت ٥٢ ثوباً بتصاميم جديدة، عرضتها على الجدران ومن خلال تماثيل عرض الملابس. أيضاً فإن المعرض الأول دام لساعات فقط بينما استمر هذا المعرض لسبعة أيام ما وفر فرصة طيبة لعدد أكبر من الزوار لمشاهدة المجموعة المختارة من الثياب.

قدمت تصاميم تقليدية وأخرى معاصرة، ما هي النوعية المفضلة للمرأة في دارفور؟

لقد أعجبت كل التصاميم النساء اللواتي زرن المعرض، لأنني مزجت بين النوعين التقليدي والمعاصر باستخدام أقمشة مزينة بأكسسوارات وألوان ونماذج مختلفة.

هل تختلف الثياب باختلاف مناطق السودان من حيث التصميم وطريقة اللبس؟

كلا، الثوب هو العنصر الوحيد في ثقافتنا الذي تجمع عليه جميع نساء السودان، في جميع الولايات وجميع القبائل، وعلى جميع المستويات ومختلف الأعمار.

▲ A close-up of several thobes from Dr. Salwa Mukhtar Saleh's collection exhibited at the El Fasher Cultural Centre, North Darfur, on 10 May 2012. Photo by Sojoud El-garrai, UNAMID.

صورة قريبة لعدة أثواب من تصميم
الدكتورة سلوى مختار صالح، عرضت
المجموعة في المركز الثقافي في
الفاشر، شمال دارفور، في ١٠ مايو ٢٠١٢.
تصوير سجود القراري، اليوناميد.

Dr. Salwa Mukhtar Saleh holds up an intricately crafted thobe designed by her. She uses a fusion of traditional and contemporary influences in her thobe designs. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

تتقن الدكتورة سلوى مختار صالح صناعة وتصميم الأثواب السودانية. وهي تمزج بين التأثيرات التقليدية والحديثة في تصميم أثوابها. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد

▲ A Sudanese woman in a traditional thobe made of chiffon and inlaid with shiny material, called glitter in Arabic, and small crystals. The thobe is designed by Dr. Salwa Mukhtar Saleh. Photo by Kirk L. Kroeker, UNAMID.

سيدة سودانية ترتدي ثوبا تقليديا من قماش الشيفون مرصعا بقطع براق تسمى محليا الكليتر والكريستال. الثوب من تصميم الدكتورة سلوى مختار صالح تصوير كيرك كرويكير، اليوناميد.

A Sudanese woman in a traditional thobe made of chiffon and embellished with sequins. The thobe is designed by Dr. Salwa Mukhtar Saleh. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

سيدة سودانية ترتدي ثوبا تقليديا من قماش الشيفون مرصعا بقطع براقه تسمى محليا الكليتر والكريستال. الثوب من تصميم الدكتورة سلوى مختار صالح. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

▲ A Sudanese woman shows a shoe and handbag designed by Dr. Salwa Mukhtar Saleh. Photo by Albert González Faran, UNAMID.

سيدة سودانية تعرض ثوبا وحقيبة يد من تصميم الدكتورة سلوى مختار صالح. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

► A Sudanese woman shows a thobe and handbag designed by Dr. Salwa Mukhtar Saleh. Photo by Albert González Faran, UNAMID.

سيدة سودانية تعرض ثوبا وحقيبة يد من تصميم الدكتورة سلوى مختار صالح. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

Two Sudanese women model traditional thobes and other items designed by Dr. Salwa Mukhtar Saleh. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

إمرأتان سودانيتان تعرضان أثواب وقطع أخرى من تصميم الدكتورة سلوى مختار صالح. تصوير البرت غونزاليس قران، اليوناميد.

But the Sudanese thobe is different from the Islamic dress code for women in the Arab countries, so what are the historic or social factors that contributed to shaping the local thobe?

The Sudanese thobe was originally inspired by the African dress back in the mid-19th century, in 1858. We see women in some African countries, such as Mauretania, Chad and Nigeria, wearing a thobe but the designs and colours differ from one country to another as the culture differs as well.

Also, in the beginning, the Sudanese thobe was made of locally manufactured cotton yarn (those fabrics are called Alferdah, Alguenjah and Alzuraq), but with time, and as imported fabrics were brought to the local markets, women started using, and preferring, those imported fabrics because of their good quality.

Does the family encourage your work in this line?

Yes. Actually I find great encouragement from my family and others in our society, which gives me moral support to continue working in this art field.

What would you like to achieve in the future?

I hope my project of designing thobes will expand to establish a workshop for training women and to increase production capacity to export the Sudanese thobes abroad.

Being also a lecturer at the University of El Fasher, and a wife and a mother, how do you manage your time?

I usually complete my office and academic work during working hours at the university, and I give what's left of my time to my family, to my art work and to social commitments.

ولكن الثوب السوداني يختلف عن الزي الإسلامي الذي ترتديه النساء في الدول العربية، فما هي العوامل التاريخية أو الاجتماعية التي أسهمت في تشكيل الثوب المحلي بهذه الكيفية؟

إستلهم الثوب السوداني أصلاً من الزي الأفريقي في القرن التاسع عشر، قرابة العام ١٨٥٨. نرى نساء في بعض الدول الأفريقية، كموريتانيا وتشاد ونيجيريا، يلبسن مثل هذه الثياب ولكنها تختلف من حيث التصميم والألوان من دولة لأخرى باختلاف الثقافات.

أيضاً الثوب السوداني كان في البداية يصنع من القطن المصنع محلياً (وتسمى مثل هذه الأقمشة الفردة والقنجة والزراق)، ولكن مع مرور الزمن واستيراد الأقمشة الجيدة من الخارج بدأت النساء باستخدام الأقمشة المستوردة وتفضيلها على المصنعة محلياً نظراً لجودتها العالية.

هل تلاقين التشجيع من أسرتك للاستمرار في هذا العمل؟

نعم. في الواقع أجد تشجيعاً كبيراً من أسرتي ومن المجتمع نفسه. ويوفر لي هذا التشجيع دعماً معنوياً للاستمرار في العمل في هذا المجال.

ما الذي تودين تحقيقه مستقبلاً؟

أتمنى أن يتوسع مشروعي الخاص بتصميم الثوب السوداني ليشمل تأسيس مشغل لتدريب النساء على هذا العمل ولزيادة القدرة الانتاجية حتى أتمكن من تصدير الثياب السودانية للخارج.

بما أنك محاضرة بجامعة الفاشر وزوجة وأم، كيف تدبرين وقتك؟

عادة أكمل عملي المكتبي والأكاديمي خلال ساعات العمل بالجامعة، وأمنح بقية وقتي لأسرتي ولعملي الفني والالتزامات الاجتماعية.

FIRST PUBLISHED IN JULY 2012
نشرت سابقاً في يوليو ٢٠١٢

Painting Darfur

Ahmed Adam

رسم دارفور أحمد آدم

Ahmed Adam, a young Darfuri painter who focuses on telling the many stories of the region through visual media, was born in 1986 in North Darfur, and currently lives in his hometown, El Fasher.

Small pieces of paper, walls and school fences were Mr. Adam's first media. Pencil and watercolour were his first tools. With these items he sketched the scenes of his childhood and the faces that caught his eye. He eventually started using pastel, charcoal, acrylic and oil.

In his teenage years, Mr. Adam decided to formalise his interest in art and attended Sudan University, where he graduated in 2003 with a major in Drawing and Art Education. After graduation, he worked as a teacher at a primary school and continued to refine his art.

While he does some teaching today, he has taken an interest in business and now runs an advertising shop in El Fasher, producing signage and billboards for local merchants. The business has not taken him away from his art. He continues to draw and paint today, favouring watercolour and paper in a unique style for which he has become known in Darfur.

In an interview, Mr. Adam talks about his art and role of the artist in Darfur.

ولد الفنان الدارفوري أحمد آدم، الذي يروي قصصه عن دارفور عبر لوحاته، في العام ١٩٨٦ بشمال دارفور ويعيش حالياً في مدينته الأم، الفاشر.

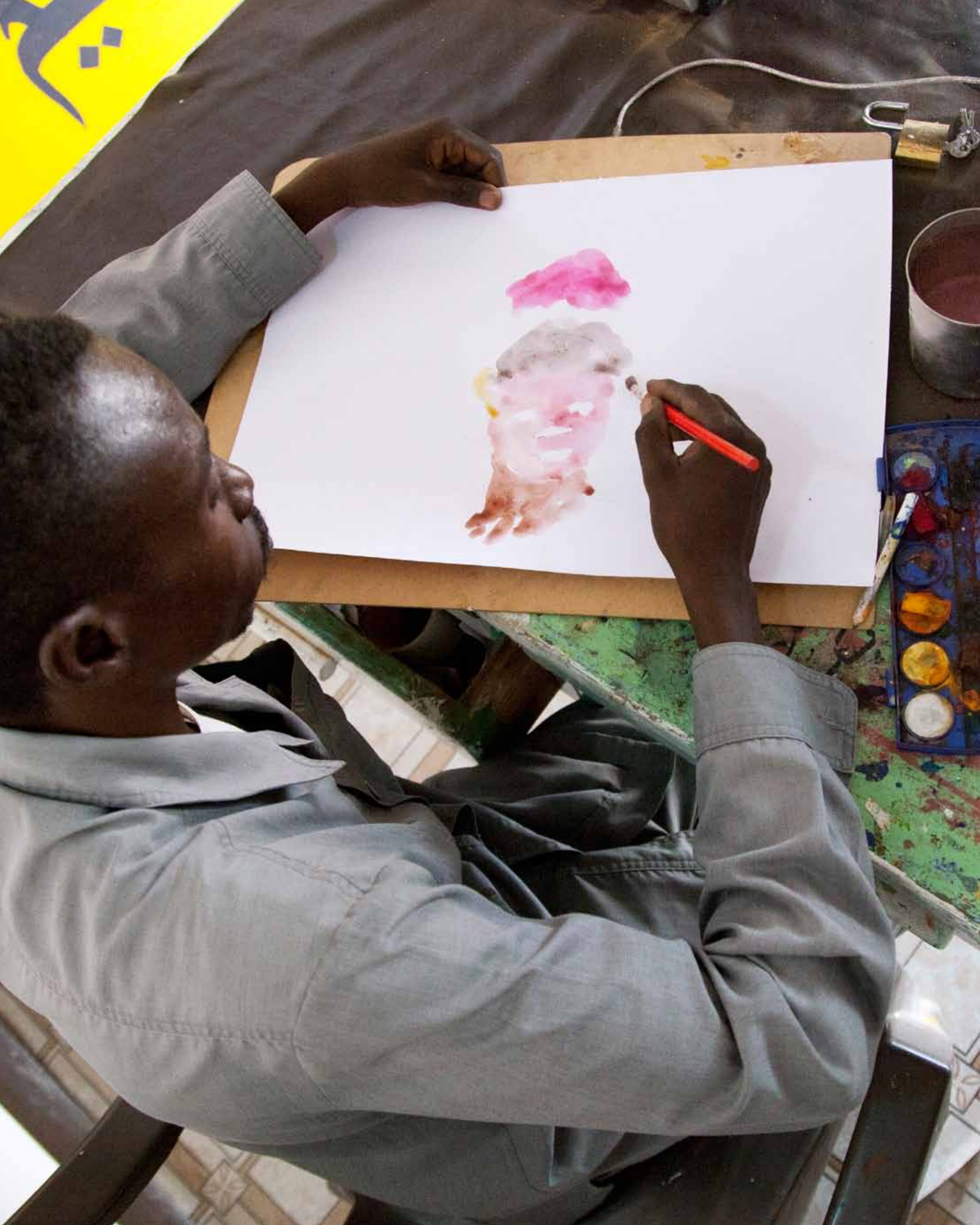
في طفولته، كان يرسم أحمد المشاهد والوجوه التي تلفت انتباهه على القصاصات الورقية الصغيرة وجدران وسور المدرسة، مستخدماً أقلام الرصاص والألوان المائية. ثم بدأ باستخدام ألوان الباستيل والفحم والإكريل والزيت.

ومنذ عمر مبكر قرر أن يدرس الفن فالتحق بجامعة السودان و تخرج منها عام ٢٠٠٣ بـ بكالوريوس الرسم وتعليم الفنون. عمل بعد التخرج مدرساً بمدرسة أساس وواصل تطوير رسوماته.

الى جانب التدريس، افتتح له متجرًا بسوق الفاشر لتصميم اللوحات الاعلانية للتجار المحليين. غير أن العمل التجاري لم يأخذه بعيداً عن فنه فهو يواصل الرسم بميل أكبر نحو الألوان المائية والورق بأسلوب مميز عُرف به في دارفور.

في المقابلة، يتحدث السيد آدم عن فنه ودور الفنانين في دارفور

To what extent are the Sudanese arts affected by other African arts, in terms of colours and styles?

In the old history, art in Sudan came through mixing and trading with neighbouring nations. Other African countries preceded Sudan in the arts because art had been emerging in ancient civilizations in other areas. So of course art in Sudan was affected by these adjacent sources, and it was boosted mostly when Christianity came in to the country. Architecture was the most-used art form at that time. Then drawing and sculpture followed to decorate church interiors and exteriors.

In recent history, Sudanese painting styles have clearly differed from Egyptian and African. For example, impressionism or realism is the common style locally rather than the more abstract styles, while the latter is widely used in the bordering countries.

Speaking of recent history, how are Darfuri artists affected by the conflict here?

We all are affected by the conflict in one way or another. The conflict has had a great impact on artists, as with many other groups, morally and financially. As artists, we feel sad to see our people go through such a terrible struggle.

Do you think this kind of suffering stimulates the artist's work or hinders it?

It depends. Suffering from lack of financial resources would definitely hinder the artist's work, especially when artists can't afford the required tools for their art. But emotional or psychological suffering pushes the artist to express his or her inner anguish.

Because art and other cultural activities can serve a transformative social function, how do you see the role of Darfuri artists in contributing to the development in Darfur?

Unfortunately, Darfuri fine artists cannot yet play an effective role in this regard due to situations which stand as restrictions sometimes. But if artists have a larger space of freedom, they would be more capable of contributing, through their arts and activities, to solving Darfur problems.

So in this respect, do you think artists are not making their voices heard in politics and social life?

Not to a great enough extent. By nature, most artists are sensitive to all kind of violence. As for me, I express in painting my sympathy for women suffering from social or family violence. Many other artists have done the same. We also promote messages of peace and coexistence, in line with the peace efforts taking place in the region, including the Doha Document for Peace in Darfur.

إلى أي مدى تأثر الرسم السوداني بالرسومات الأفريقية، من حيث الألوان والأساليب؟

يقول التاريخ أن الفنون في السودان تشكلت عبر التداخل والتجارة مع الدول المجاورة. الدول الأفريقية الأخرى سبقت السودان في الفنون لوجود حضارات قديمة في تلك البقاع. وبالطبع فقد تأثر السودان بتلك المصادر المجاورة وازدهرت الفنون في السودان بعد دخول المسيحية. وكانت العمارة من أبرز الفنون في تلك الحقبة. وتلى ذلك تطور الرسم والنحت للترتيب الكنائس من الداخل والخارج.

أما في العصور الحديثة فقد اختلفت الفنون السودانية عن المصرية والأفريقية. فعلى سبيل المثال، الأساليب الإنطباعية والواقعية كانت هي الأبرز محلياً بينما كانت الأساليب التجريدية هي السائدة في الدول المجاورة.

بالعودة للتاريخ الحديث، نسأل عن مدى تأثر فناي دارفور بالصراع الدائر في الاقليم؟

تأثرنا جميعاً بهذا النزاع بشكل أو بآخر. فقد كان للنزاع أثره العظيم على الفنانين، مثلهم في ذلك مثل بقية المجموعات، معنوياً ومالياً. وكفنانين نشعر ببالغ الحزن ونحن نرى أهلنا يعانون كل تلك المعاناة.

هل تعتقد أن هذه المعاناة تحفز العمل الفني أم تعيقه؟

هذا يعتمد على نوع المعاناة. فالمعاناة من انعدام الموارد المالية تعيق عمل الفنان، خاصة من حيث عدم قدرة الفنان على الحصول على أدوات العمل الفني. أما من الناحية العاطفية أو النفسية فإن المعاناة تدفع الفنان للتعبير عن مراراته الداخلية.

نظراً لكون الفنون والأنشطة الثقافية عموماً يمكن أن تسهم في التغيير الاجتماعي، كيف ترى دور فناي دارفور في الإسهام في تنمية دارفور؟

للأسف الشديد فإن فناي دارفور لا يمكنهم حتى الآن لعب دور فعال في هذا الخصوص نظراً لوجود أوضاع تشكل عائقاً بعض الأحيان. وإذا وجد الفنانون مساحة أكبر من الحرية يمكنهم الإسهام بشكل أكبر من خلال فنونهم وأنشطتهم في حل مشاكل دارفور.

إذن هل ترى أن الفنانين في هذه الناحية لا صوت لهم في الحياة السياسية والاجتماعية؟

ليس بالقدر الكافي. الفنانون بطبيعتهم حساسون تجاه كافة أنواع العنف بالنسبة لي شخصياً فإنني أعبر بالرسم عن تعاطفي مع النساء اللاتي يعانين من العنف الاجتماعي والأسري. ويفعل مثلي الكثير من الفنانين. نقوم أيضاً بالترويج لرسالة السلام والتعايش السلمي وذلك تمثيلاً مع جهود السلام في الاقليم، بما في ذلك وثيقة الدوحة.

Ahmed Adam is pictured in front of one of the paintings hung in his studio in El Fasher, North Darfur. Mr. Adam's work focuses mostly on women and children. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

الفنان أحمد آدم أمام إحدى لوحاته المعلقة في الاستوديو الخاص به في الفاشر، شمال دارفور. تصوير ألبرت غونزاليس فران، اليوناميد.

A watercolour painting created by El Fasher artist Ahmed Adam. ▲

لوحة بألوان مائية للفنان الفاشري أحمد آدم.

▲ الفنان أحمد يف بجانب إحدى لوحاته المفضلة المرسومة بألوان مائية. اللوحة باسم «إمرأة ريفية». تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

Darfuri artist Ahmed Adam stands beside one of his favourite watercolour paintings. The piece is titled "Rural Woman." Photo by Albert González Farran, UNAMID.

▲ Painter Ahmed Adam pictures a Darfuri fortune-teller using shells, locally called el wadah.

لوحة للفنان أحمد آدم يصور فيها امرأة دارفورية تستخدم الصدق لقراءة الودع.

▲ Artist Ahmed Adam uses calligraphy and an abstract background to create this painting.

لوحة للفنان أحمد آدم تشمل الخط العربي مع خلفية تجريدية.

▲ A watercolour painting created by El Fasher artist Ahmed Adam.

لوحة بألوان مائية للفنان الفاشري أحمد آدم.

▲ Darfuri artist Ahmed Adam focuses on nature in many of his works.

يركز الفنان أحمد آدم على الطبيعة في العديد من لوحاته.

And how do you see the possibility of the Doha Document achieving peace in Darfur?

I am quite optimistic that peace can be achieved in the near future. The Doha Document is good and can bring peace to us, even if the holdout movements haven't joined the process. The challenge is in the implementation of its provisions throughout the region.

In terms of your own painting, how do you typically start a painting? Do you decide the details from the beginning or does the design evolve as you work?

It is hard actually to identify all the details of a painting right from the beginning. I first outline the subject from a specific angle. Only then I can have a better idea about what details I want to add. And that's the part that takes the major time and effort.

What are the subjects that drive you to paint?

Landscape has always inspired me to draw. But I also like portraying people in particular situations, for example women making baskets, or a mother feeding her child. I also focus on local rituals and group activities, such as dances and harvesting. These paintings are mostly liked by elderly people.

How can people here see your work and buy it?

I do exhibitions from time to time. Since graduation from college, I have held five major exhibitions, in Khartoum and in Darfur. The last one was in 2011 in El Fasher. People like to attend art exhibitions and buy the paintings, and I try to put reasonable prices on them, varying between 50 and 150 Sudanese pounds. But my paintings sell more quickly in Khartoum and for slightly higher prices.

On a final note, what message would you like to deliver to Darfuris?

I would like to call on people of Darfur, from all groups, to unite and overcome the past wounds and work together to achieve lasting peace. In the past, the people of Darfur had kindness and compassion for each other, and we can be the same now, especially the young people as they now have greater awareness about the importance of living in peace as a society.

وكيف ترى فرص تحقق السلام في دارفور من خلال وثيقة الدوحة للسلام في دارفور؟

أنا متفائل تماماً أن السلام سيتحقق في المستقبل القريب. وثيقة الدوحة لسلام دارفور جيدة ويمكنها أن تأتي بنا بالسلام حتى وإن لم تلتحق بها الفصائل غير الموقعة، والتحدي الأكبر هو كيفية تطبيق بنودها على جميع أنحاء دارفور.

بالنسبة لرسوماتك، كيف تبدأ رسم اللوحة عادة، هل تحدد التفاصيل منذ البداية أم أثناء رسمك للوحة؟

من الصعب تحديد كافة التفاصيل منذ البداية. عادة ما أبدأ بالخطوط العريضة للوحة من زاوية محددة. تتكون لدي بعد ذلك فكرة أفضل عن بقية التفاصيل التي أود إضافتها. وهذا هو الجزء الذي يستغرق أكبر قدر من الوقت والجهد.

ما هي المواضيع التي تجذبك للرسم؟

تجذبني المناظر الطبيعية كثيراً للرسم. غير أنني أحب أيضاً رسم الأشخاص في حالات معينة، مثل النساء وهن يصنعن السلال أو أم ترضع طفلها. كذلك أهتم بالعادات المحلية والأنشطة الجماعية كالرقص والحصاد على سبيل المثال. مثل هذه اللوحات يجب بها كبار السن كثيراً.

كيف يرى الناس هنا رسوماتك ليشترونها؟

أعرضها في معارض من وقت لآخر. نظمت خمس معارض كبيرة منذ تخرجي في الخرطوم ودارفور كان آخرها بالفasher في ٢٠١١. المعارض تجذب الناس كثيراً ويشترون اللوحات. ومن جانبي فإنني أضع أسعاراً معقولة للوحاتي تتفاوت من ٥٠ إلى ١٥٠ جنيه، غير أن لوحاتي تباع أسرع في الخرطوم وبأسعار أعلى قليلاً من هنا.

وأخيراً هل من رسالة تود تقديمها لأهل دارفور؟

أود أن أهيب بكل أهل دارفور، بكل مجموعاتهم، أن يتحدوا ويتغلبوا على جراحات الماضي وأن يعملوا سوياً لتحقيق السلام المستدام. لقد كان أهل دارفور في السابق يكونون لبعضهم البعض كل الطيبة والحنية. ويمكن أن نكون كذلك الآن، خاصة الشباب الذين يتمتعون بمزيد من الوعي عن أهمية التعايش السلمي في المجتمع.

FIRST PUBLISHED IN AUGUST 2012

نشرت سابقاً في أغسطس ٢٠١٢

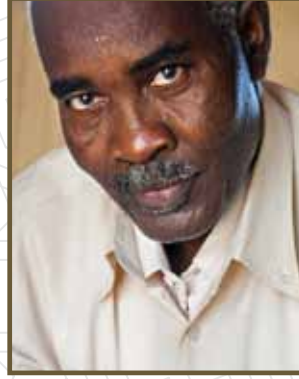
A watercolour painting by El Fasher artist Ahmed Adam, whose art focuses mostly on women and children in Darfur.

لوحة بألوان مائية للفنان أحمد آدم. يركز أحمد في رسوماته غالباً على النساء والأطفال في دارفور.

Darfur's Pottery

Mohamed Rashid

خزف دارفور
محمد رشيد

Born in North Darfur in 1957, Dr. Mohamed Rashid has been living most of his life in El Fasher, the town where he grew up, and now teaches graduate students at the local university. While Dr. Rashid has explored all types of artistic media over the years, including painting and fabric design, he favours working with clay.

His love of pottery and his experience with the art dates to his university days in Khartoum. In 1985, Dr. Rashid was granted a scholarship to the University of Sudan, where he obtained a degree in fine arts with a concentration in ceramics. He continued on to receive a Ph.D. in education.

Dr. Rashid has displayed his art in several exhibitions across Sudan, including in El Fasher, Khartoum, Nyala and Um Kadada. He says that nature landscape has been his main source for inspiration, and making pottery with colourful glazes has been his passion since he first began to work in the medium.

In an interview, Dr. Rashid talks about the tools and techniques of making handcrafted ceramics, and about his love for a craft that may soon become a lost art.

نشأ
الدكتور محمد رشيد، المولود في العام ١٩٥٧، بشمال دارفور، في مدينة الفاشر، وهي المدينة التي يقيم فيها حالياً ويدرس طلبة الدراسات العليا في الجامعة المحلية. وقد استكشف الدكتور رشيد كافة أنواع الفنون على مدى السنوات، بما في ذلك الرسم وتصميم الأقمشة إلا أنه فضل العمل مع الطين.

يعود حبه لصناعة الخزف وتجربته مع هذا الفن إلى أيام دراسته الجامعية في الخرطوم، في العام ١٩٨٥، تلقى منحة من جامعة السودان حيث حصل على شهادة في الفنون الجميلة مع التركيز على الخزف. ثم واصل دراسته ليحصل على درجة الدكتوراه في التعليم.

عرض الدكتور رشيد فنه في عدة معارض على نطاق السودان، بما في ذلك في الفاشر والخرطوم ونبالا وأم كدادة. ويقول الدكتور رشيد إن المناظر الطبيعية تشكل له المصدر الرئيسي للإلهام وإنه مولع بصناعة الخزف مع الطلاء الملون منذ أول مرة بدأ العمل بهذه الوسيلة.

في المقابلة، يتحدث الدكتور رشيد عن أدوات وتقنيات صناعة الخزف الحرفية وعن حبه للحرفة التي قد تختفي عن قريب.

You've experimented with more than one art, but you clearly favour ceramics. What drives you most to this medium?

Working with clay and shaping it while it's still tender. The glazes fascinate me when they come out of the oven shiny. That moment gives me joy. But I feel sad when some of them get cracked. Making ceramic is a long and tiring process. Some pieces take 15 days to be completed. When a piece gets broken, that means all the effort made for it is wasted. But the beautiful pieces pay for the tiresome moments, and this motivates me to continue to make more.

Can you give us a general idea of the process involved in making a piece of ceramic pottery?

In general, there are several basic steps to making any ceramic piece: preparing the clay, shaping the clay either by using a wheel or casts, drying the piece in a shady place, softening it from outside, baking it in the oven, then adding colours and baking it again as a final step.

Can you find the required tools and pigments easily in Darfur?

For the clay, yes. We get the clay from the valleys and low-lands. It is called locally al hafeir, which exists in El Fasher and in Golo, west of El Fasher. This kind of clay is a reddish colour and is good for vertical cylindrical pieces to be shaped by the wheel.

There is another kind of clay that is white. This kind is found in the mountain areas such as Kutum and Kabkabia. It's more solid, sticky, and easy to mix with water. It's used mostly for shaping pieces by casts.

For colours, we get the glazes, which contain chemicals, from Egypt. They can't be found locally due to lack of demand in the market. As for cold colours, which don't contain chemicals, they are available in the local markets.

As for the ovens, the brick type is found and made locally, but the electrical ones that provide high temperatures, between 1,100 and 1,150 degrees Celsius, can't be found easily in Darfur. I usually take my pieces to Khartoum to bake them in such ovens in cooperation with some artists there.

You mentioned preparing the clay. How is that done?

It has to be compiled first in large barrels to mix it well with water, and it stays in the barrels for one week. After that, we refine it in special containers and leave it until most of the water evaporates. But the clay should stay moist a bit. Then we keep it in plastic bags until it gets more solid. Only then the clay is ready for shaping. This clay is best for the wheel, but if we want to shape it in casts, then the clay should be more liquid.

لديك تجربة مع أكثر من فن ولكن من الواضح أنك تفضل الخزف. ما هو أكثر ما يدفعك إلى هذا الفن؟

العمل بالطين وتحويله إلى أشكال بينما لا يزال طرياً. تسحرنني ألوان الطلاء عندما تخرج من الفرن وهي لامعة فتلك اللحظة تمنحني الفرحة ولكنني أشعر بالحزن عندما تتصدع أحد هذه الأشكال. إن عملية صناعة الخزف عملية طويلة ومتعبة فبعض القطع تحتاج إلى 10 يوماً لتكتمل صناعتها. فعندما تنكسر قطعة ما يضع كل الجهد الذي بذل لصناعتها. على أي حال، إن القطع الجميلة تعوّض عن اللحظات المتعبة وهذا ما يدفعني إلى الاستمرار بصنع المزيد.

هل لك أن تعطينا فكرة عن العملية التي تنطوي عليها صناعة القطع الخزفية؟

بشكل عام هناك عدة خطوات أساسية لصناعة أي قطعة خزفية. إعداد الطين وتشكيل الطين إما عبر استخدام الدولاب أو القالب وتجفيف القطعة في موقع ظليل وتنعيمها من الخارج وخبزها في الفرن ثم إضافة الألوان وخبزها في الفرن ثانية كخطوة نهائية.

هل يمكنك أن تجد الأدوات والأصباغ المطلوبة بسهولة في دارفور؟

بالنسبة للطين نعم إذ نحصل على الطين من الوديان والمنخفضات ويسمى الحفير فهو موجود في الفاشر وفي منطقة قولو في غرب الفاشر. هذا النوع من الطين يميل لونه إلى الحمرة وهو صالح لصناعة القطع العمودية الأسطوانية الشكل التي يتم تشكيلها بواسطة الدولاب.

هناك نوع آخر من الطين أبيض اللون وهو موجود في المناطق الجبلية مثل كتم وككابية. وهذا النوع من الطين أكثر صلابة ولزوجة وسهولة في الخلط مع الماء. ويستخدم في الغالب لصناعة القطع التي تشكل بالقوالب.

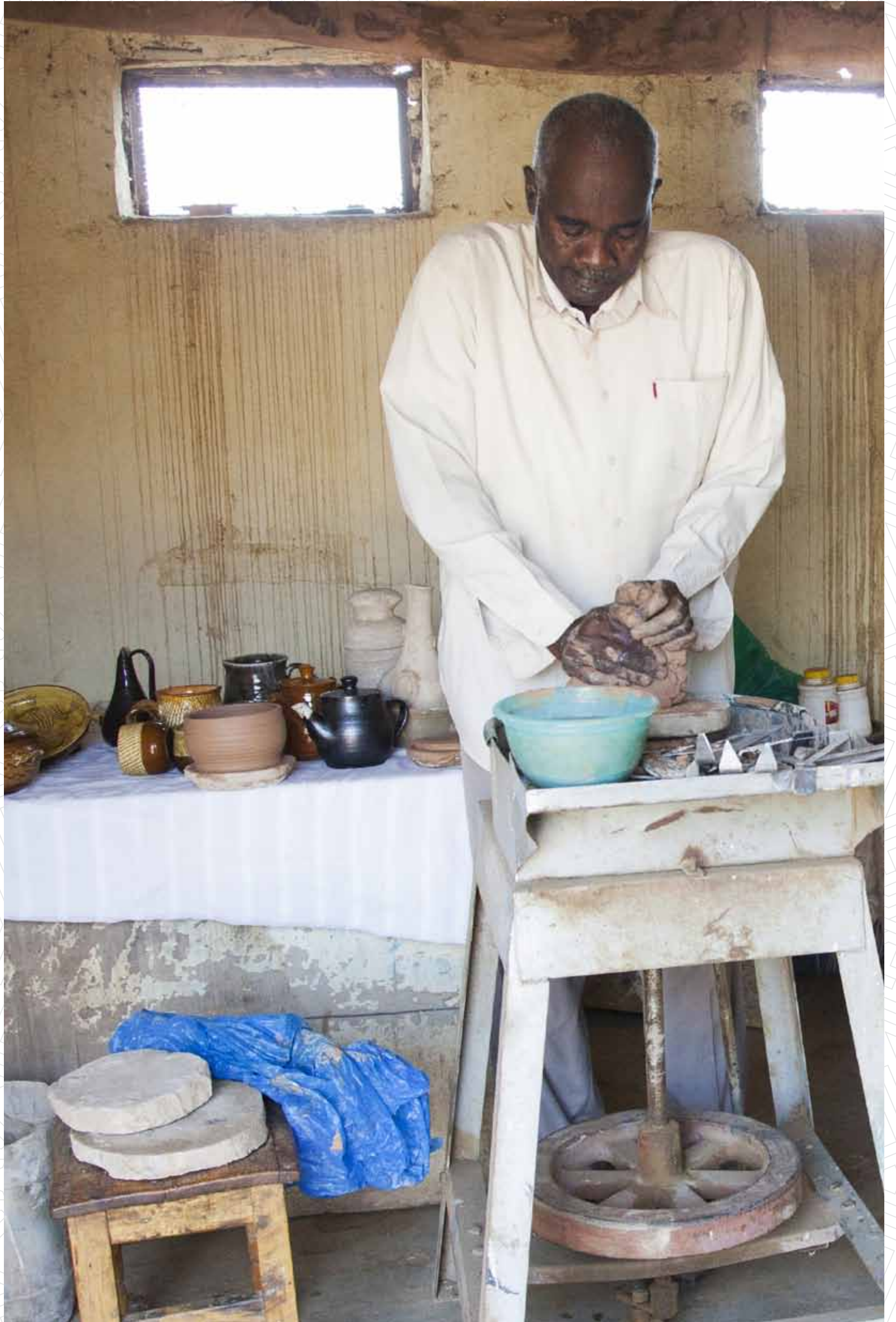
أما بالنسبة للألوان، فنحصل على مواد الطلاء التي تحتوي على الكيماويات من مصر. وهذه الألوان لانجدها محلياً نظراً لقلة الطلب عليها في السوق. أما بالنسبة للألوان الباردة التي لا تحتوي على الكيماويات فهي متوفرة في الأسواق المحلية.

في ما يتعلق بالأفران ونوع الطوب فهي موجودة وتصنع محلياً إلا أن الأفران الكهربائية التي توفر حرارة مرتفعة تتراوح بين 1,100 و1,150 درجة مئوية لا يمكن أن نجدها بسهولة في دارفور. وعادة أخذ القطع التي أصنعها إلى الخرطوم لخبزها في مثل هذه الأفران من خلال التعاون مع بعض الفنانين هناك.

لقد ذكرت مسألة إعداد الطين. كيف يكون ذلك؟

يجب في البداية تجميع الطين في براميل كبيرة لخلطه جيداً مع الماء ويبقى في البراميل لأسبوع واحد. بعد ذلك يتم تنقيح الطين في حاويات خاصة ثم يترك حتى يتبخّر معظم الماء. ومع ذلك، يجب أن يحتفظ الطين بدرجة من الرطوبة. ثم نحفظه بعد ذلك في أكياس بلاستيكية حتى يتصلّب. عندئذٍ فقط يكون الطين جاهزاً للتشكيل. هذه هي أفضل طريقة لوسيلة الدولاب ولكن إذا أردنا التشكيل بواسطة القوالب عندئذٍ يجب أن يكون الطين أكثر سيولة.

Dr. Mohamed Ahmed Rashid at work in his studio, shaping clay into what will eventually become one of his ceramic pieces to be shown and possibly sold at an art exhibition. Photo by Sojoud Elgarrai, UNAMID.

الدكتور محمد أحمد رشيد أثناء عمله في مشغله وهو يعمل على تشكيل الطين لتحويله إلى ما سيصبح في نهاية المطاف قطعة خزفية للعرض وربما البيع في أحد المعارض الفنية. تصوير سجاد القرأي، اليوناميد.

▲ The ceramic pottery of Dr. Mohamed Ahmed Rashid, a professor at El Fasher University, North Darfur. Photo by Sojoud Elgarrai, UNAMID.

قطع خزفية صنعها الدكتور محمد أحمد رشيد، البروفيسور في جامعة الفاشر، شمال دارفور. تصوير سجاد القراري، اليوناميد.

In his studio, Dr. Mohamed Ahmed Rashid works on one of his pieces of pottery. Photo by Sojoud Elgarrai, UNAMID.

الدكتور محمد أحمد رشيد يقوم بتشكيل إحدى القطع الخزفية. تصوير سجود الغزالي، اليوناميد.

Dr. Mohamed Ahmed Rashid at work in his studio, shaping clay into what will eventually become one of his ceramic pieces to be shown and possibly sold at an art exhibition. Photo by Hamid Abdulsalam, UNAMID.

الدكتور محمد أحمد رشيد أثناء عمله في مشغله وهو يعمل على تشكيل الطين لتحويله إلى ما سيصبح في نهاية المطاف قطعة خزفية للعرض وربما البيع في أحد المعارض الفنية. تصوير حامد عبد السلام، اليوناميد.

▲ Dr. Mohamed Ahmed Rashid at work in his studio. Photo by Hamid Abdulsalam, UNAMID.

الدكتور محمد أحمد رشيد أثناء عمله في مشغله. تصوير سجاد القرّاي، اليوناميد.

After all this effort, do your pieces sell well at exhibitions?

My prices are affordable for anyone, and I sell through exhibitions and in shops as well. They sell best for certain occasions and holidays.

And what are the pieces that are the most popular among your clients?

The pottery for maintaining food. Also teacups, vases and boxes. People buy them as gifts or for their own use.

What about large wall pieces. Do you make them as well?

This kind of ceramic art is not popular in Darfur. If I make them, they won't sell at all.

So how is your pottery craft related to the Darfuri culture, and what is the history of it here?

Pottery has existed in Darfur for a long time, and Darfuris use pottery in their various daily activities and for certain necessities. They use ceramics for saving food and water. Women use ceramic boxes for their accessories, and the elderly use pottery for bathing. Darfuris also use pottery containers for plants, which is a common practice locally. Pottery is one of the most popular art crafts in Darfur, but unfortunately there are fewer practitioners in recent years.

Is that because of the global influx of plastic commodities that have been replacing ceramics as an inexpensive alternative?

Yes, and also due to the conflict in our region. People have been unable to continue making ceramics. Thousands of Darfuris have left their home areas and are living in camps, away from sources for pottery material. Also, this situation has created new requirements for fetching water and wood, which has taken people away from crafting ceramics.

Some pottery stays in good shape for thousands of years. Some pieces are kept in museums as highly valuable evidence of ancient civilizations. What make them so strong throughout the years?

Actually, when pottery is buried underground, it can stay for long years there, provided that it's been baked to at least 600 degrees. And because ceramic is made of clay, which is taken from earth, it doesn't get rotten. All other kind of materials, even metal, would be rotten inside the ground, but not clay.

Thinking about the longevity of pottery, what would you like to achieve in your art? What sort of lasting impact would you like to make?

I would like to establish an institution for teaching the craft of pottery. It's a good income-generating craft for women and for young people too. In the end, I hope this craft will become more popular and will replace the plastic pieces that are filling the markets.

بعد كل هذا الجهد، هل تباع هذه القطع بشكل جيد خلال المعارض؟

أي فرد يستطيع الحصول على قطعي الخزفية. أبيعها من خلال المعارض بالإضافة إلى الدكاكين. وتباع هذه القطع على أفضل ما يكون في مناسبة بعينها وفي العطلات.

وما هي القطع الأكثر شعبيةً وسط زبائنك؟

أكثرها شعبية القطع المستخدمة لحفظ الأطعمة وكذلك أكواب الشاي والمزهريات والصناديق حيث يشتريها الناس كهدايا أو للاستعمال الشخصي.

وماذا عن القطع الجدارية الكبيرة. هل تقوم بتصنيعها أيضاً؟

هذا النوع من الفن الخزفي لا يتمتع بشعبية في دارفور فإذا صنعتها فلن تجد لها سوقاً على الإطلاق.

كيف ترتبط صناعة الخزف لديكم بالثقافة الدarfورية وما هو تاريخ هذه الصناعة هنا؟

صناعة الخزف موجودة في دارفور منذ فترة طويلة وأهل دارفور يستخدمون المصنوعات الخزفية في نشاطاتهم اليومية المتنوعة ولضروريات بعينها. فهم يستخدمونها لحفظ الطعام والماء. كما تستخدم النساء العلب الخزفية لحفظ اللوازم كما يستخدم كبار المصنوعات الخزفية لأغراض الاستحمام. أيضاً يستخدم أهل دارفور الحاويات الخزفية لحفظ وزراعة النباتات وهذه ممارسة شائعة على المستوى المحلي. فصناعة الخزف تشكل إحدى أكثر الحرف شيوعاً في دارفور لكن لمن المؤسف أن عدد ممارسي هذه المهنة قد انخفض في السنوات الأخيرة.

هل ذلك بسبب التدفق العالمي للسلع البلاستيكية التي أصبحت تشكل بديلاً رخيصاً؟

نعم، وكذلك بسبب النزاع في الإقليم. لم يستطيع الناس الاستمرار في صناعة الخزف. فالآلاف من الدarfوريين قد تركوا ديارهم ويقيمون الآن في المعسكرات، بعيداً عن مصادر مواد صناعة الخزف. أيضاً قد خلق هذا الوضع متطلبات جديدة تتمثل في جلب الماء والحطب مما صرف الناس بعيداً عن الصناعات الخزفية.

بعض المصنوعات الخزفية تبقى بشكل جيد لآلاف السنين فتحتفظ بعض القطع في المتاحف كبرهان ذات قيمة عالية عن الحضارات القديمة. ما الذي يجعلها على هذه الدرجة من القوة عبر السنين؟

في الواقع عند ما تدفن المصنوعات الخزفية تحت الأرض من الممكن أن تبقى هناك لسنوات طويلة بشرط حرقها على الأقل على حرارة 700 درجة. وكون الخزف مصنوع من الطين فهو مأخوذ من التراب فإنه لا يتعرض إلى الفساد. إن كافة المواد الأخرى، حتى المعدنية منها، تتعرض للفساد داخل الأرض أما الطين فلا يعتريه الفساد.

عندما تنظر إلى طول فترة بقاء صناعة الخزف ما الذي تريد إنجازه في فنك؟ ما نوع الأثر الدائم الذي تريد أن تتركه؟

أود تأسيس معهد لتدريس حرفة صناعة الخزف. إنها حرفة جيدة مدرة للدخل للنساء وللشباب أيضاً. في نهاية الأمر أتمنى أن تصبح هذه الحرفة أكثر شعبية وأن تحل محل القطع البلاستيكية التي باتت تملأ الأسواق.

Dr. Mohamed Ahmed Rashid
at work in his studio, pre-
paring glaze for his pottery.
Photo by Hamid Abdul-
salam, UNAMID.

الدكتور محمد أحمد رشيد أثناء
عمله في مشغله يحضر ألوان
الترجيج لقطعه الفخارية. تصوير
حامد عبد السلام، اليوناميد.

If you ever have the chance to talk to foreign artists, what would you tell them about Darfur?

I would tell them that Darfur is a place where people's art never dies. And due to the nature and lifestyle here, Darfuris are skilled in artful, handmade crafts that are decorated with beautiful detail. We still have the original crafts of baskets, leather and carpets. If artists have the chance to visit Darfur from abroad, they would see that Darfuris are still producing art despite all hardships.

إذا أُتيحت لك فرصة التحدث إلى فنانين أجانب ماذا كنت ستقول لهم عن دارفور؟

لقلتُ لهم إن دارفور مكان لا يموت فيه الفن الشعبي ونظراً لطبيعة أسلوب الحياة هنا، يتمتع الدارفوريون بمهارات في الصناعات اليدوية الغنية المزخرفة بتفاصيل جميلة. فنحن ما زلنا ننتج الصناعات الحرفية الأصلية كالسلال والمصنوعات الجلدية والسجاد. لو أتيتم إلى دارفور، سترون أن الدارفوريين ما زالوا ينتجون الفن بالرغم من الصعاب.

FIRST PUBLISHED IN SEPTEMBER 2012
نُشرَ سابقاً في سبتمبر ٢٠١٢

Dr. Mohamed Ahmed Rashid examines a piece of his pottery in El Fasher, North Darfur. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

الدكتور محمد أحمد رشيد يتفحص قطعة فخار من صنعه في مدينة الفاشر بشمال دارفور. تصوير ألبرت غونزاليس فران، اليوناميد.

Peace Performance

Samiha Abdul Muni'em

عروض السلام
سميحة عبد المنعم

Ms. Samiha Abdul Muni'em, born in El Fasher in 1990, comes from a family that appreciates art. Her father is an architect and her uncle, Mr. Abdul Qader Abu Baker, is a well-known local artist.

Ms. Muni'em studied Theatre Arts in Khartoum at the University of Sudan, where she graduated in 2011. By the time she left the university system, she had already achieved a respectable portfolio of productions. Today, she is continuing her pursuit of becoming a renowned Darfuri theatre director.

In an interview, Ms. Muni'em talks about her hope for the future of Darfur and how she shapes her plays against a backdrop of critical social issues. In the interview, Ms. Muni'em shares her thoughts about her previous productions and her current work, and discusses the impact of theatre drama on the peace process.

نشأت سميحة عبد المنعم، المولودة في الفاشر العام ١٩٩٠ في أسرة تعشق الفنون، فوالدها مهندس معماري وعمها، السيد عبد القادر أبو بكر، فنان محلي معروف.

درست سميحة عبد المنعم الفنون المسرحية في جامعة السودان بالخرطوم التي تخرجت منها العام ٢٠١١، وقدمت أعمالاً مسرحية متميزة أثناء فترة الدراسة الجامعية. وما تزال اليوم تواصل نجاحاتها لتصبح مخرجة مسرحية دارفورية مرموقة.

في المقابلة، تتحدث سميحة عن آمالها بشأن مستقبل دارفور وكيف تشكل أعمالها على خلفية القضايا الاجتماعية المعقدة، كما كشفت عن أفكارها بشأن أعمالها السابقة وعملها الحالي وناقشت أثر الدراما المسرحية على عملية السلام.

Tell us about the plays you have directed and produced so far. What were they about and where did you present them?

I have produced three plays after graduating from the University of Sudan. The first one was titled “Between Civilization and Barbarism.” In it, I addressed some issues in Darfur, such as tribal conflict, street children, education and violence against women. It was presented in El Fasher for the first in the cultural centre, then in the Adhma Avenue on the occasion of National Independence Day. I also presented it in Al Salam camp for displaced people in North Darfur, where large audience attended. Actually, the number of attendees in the camp was more than I expected.

The second play was titled “Retouch” or “Last Touch.” In this one, I addressed general humanitarian issues, such as starvation in Somalia, poverty in camps and respect for diversity. It was presented in the cultural centre in El Fasher and had good attendance.

The third one, called “Something,” mainly addressed coexistence among Darfuris in the conflict aftermath. It was played at the inauguration ceremony of El Fasher Library, last July, and it was great pleasure for me that it was seen by UNAMID staff. This play will be part of my new play, which is under preparations currently.

And what is your new play about?

Actually, I would like to keep that as a surprise to the audience. At the moment, I can only say that the title is “A-Sh-A-L,” which are only letters, no words. The play consists of 12 parts in 45 minutes. Eight parts are almost ready in terms of concept and choreography.

Did you use one cast of actors or different actors in each of your drama performances?

I have dealt so far with one group, called “Ashwaq Al Salam.” It’s a group of young artists and they work with me voluntarily.

Knowing that all your plays are silent, what is behind that choice, especially considering that words and dialogue can be powerful tools in performing arts?

It is a choice I made after some thinking about how language is an issue in Darfur. As you know, there is more than one language used locally. Some people speak their own language only, and they wouldn’t understand my plays due to the language differences. This is something I want to avoid because I want my plays to reach all Darfuris from different areas. Also, silent plays can be presented to foreign audiences from other nationalities, like the audience from UNAMID. I could tell they understood my play and really liked it, considering the loud applause they gave after the show. So a silent play can be an international expression, just like music.

حدثينا عن المسرحيات التي أخرجتها وأنتجتها حتى الآن. ماذا كانت مواضيعها وأين قدمتها؟

أنتجت ثلاث مسرحيات بعد التخرج من جامعة السودان. كانت الأولى باسم «بين الحضارة والبربرية». عالجت من خلالها بعض قضايا دارفور، مثل النزاعات القبلية وأطفال الشوارع والتعليم والعنف ضد المرأة. قدمت أولاً في الفاشر بالمركز الثقافي ثم بعد ذلك في شارع العظمة بمناسبة عيد الاستقلال. كذلك قدمتها في معسكر السلام للنازحين بشمال دارفور حيث حضرها جمع غفير. في واقع الأمر كان الجمهور بالمعسكر أكثر مما توقعته.

وكانت المسرحية الثانية باسم «اللمسة الأخيرة». في هذه المسرحية عالجت قضايا إنسانية عامة، مثل المجاعة في الصومال والفقر في المعسكرات واحترام التنوع. قدمت المسرحية بالمركز الثقافي في الفاشر وأقما جمهور غفير.

أما المسرحية الثالثة فكانت باسم «شيء ما» عالجت من خلالها التعايش بين أهل دارفور في ظل ما خلفه النزاع. قدمت المسرحية بمناسبة افتتاح مكتبة الفاشر في يوليو الماضي وسررت جداً إذ حضرها موظفو اليوناميد. وستكون هذه المسرحية جزءاً من المسرحية التي أقوم بإعدادها الآن.

وما هو موضوع مسرحيتك الجديدة؟

في الواقع أود أن أحتفظ بذلك كمفاجأة للجمهور. في الوقت الراهن يمكنني فقط أن أقول إن اسمها هو «أ-ش-أ-ل» حروف فقط لا كلمات. تتكون من 12 فصلاً وتقدم في 04 دقيقة. ثمانية فصول منها جاهزة الآن من حيث الفكرة وتصميم الرقصات.

هل تستخدمين نفس الكادر من الممثلين أم تغيرين الممثلين في كل مسرحية؟

أتعامل مع مجموعة واحدة اسمها «أشواق السلام». وهي مجموعة من الفنانين الشباب يعملون معي كمتطوعين.

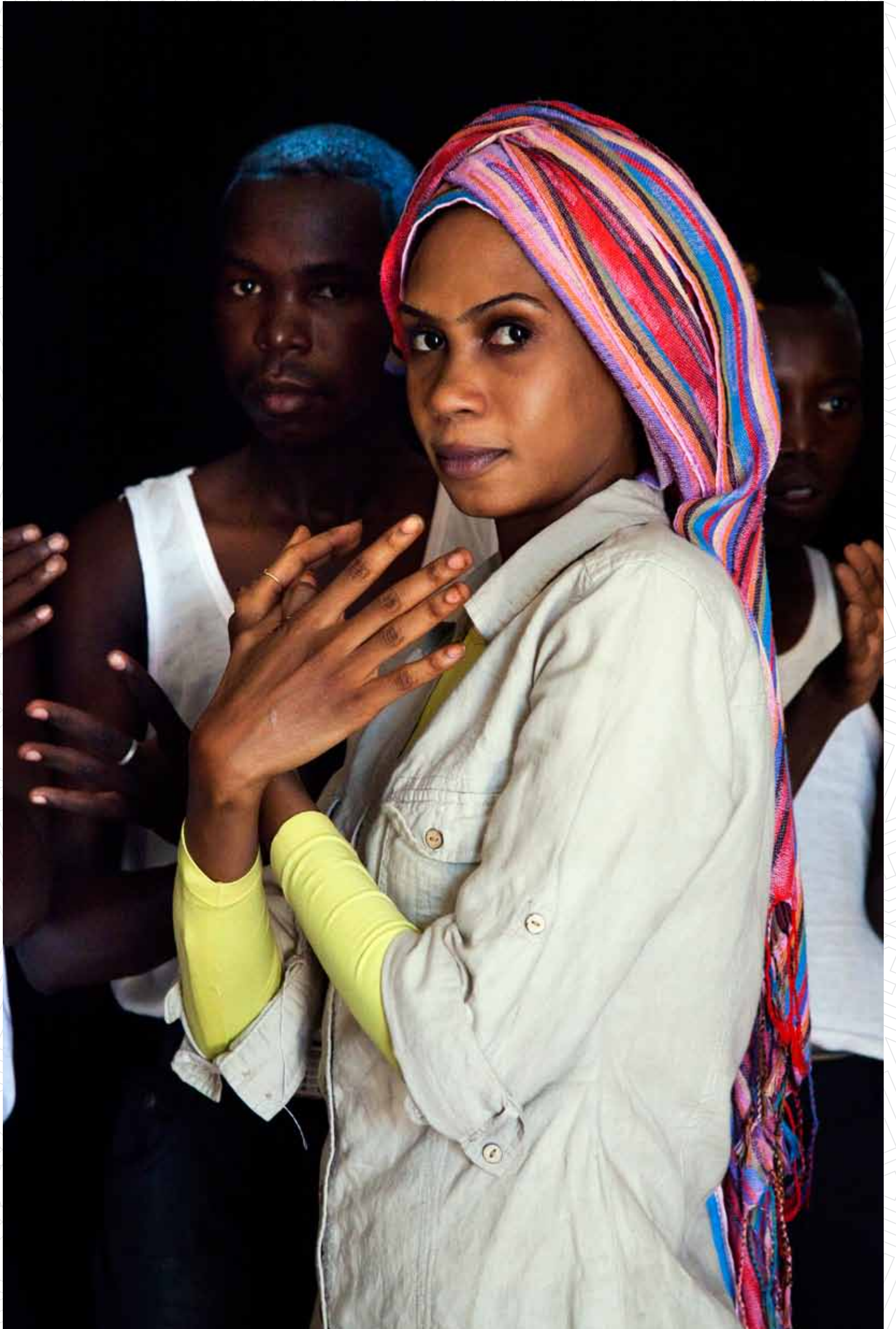
ما السبب وراء عمل كل مسرحياتك صامتة، بالأخص أن الكلمات والحوار تعتبر أدوات قوية في الفنون الأدائية؟

هو خيار توصلت إليه بعد تفكير في موضوع اللغة في دارفور. كما تعلمين هنالك أكثر من لغة واحدة تستخدم محلياً. بعض الناس يتكلمون لغتهم فقط، وبالتالي لن يفهمون مسرحياتي بسبب فوارق اللغة. وهذا أمر وددت تحاشيه لأنني أود أن تصل مسرحياتي لجميع أهل دارفور من جميع المناطق. كذلك فإن المسرحيات الصامتة يمكن أن تقدم للأجانب من مختلف الجنسيات، مثل جمهور اليوناميد، وقد أدركت أنهم فهموا مسرحيتي واعجبوا بها من خلال تصفيقهم العالي في نهاية العرض. وبهذا فإن المسرحية الصامتة يمكن أن تكون تعبيراً عالمياً مثلها في ذلك مثل الموسيقى.

Theatre Director Samiha Abdul Muni'em poses with members of the drama group "Ashwaq Al Salam." Photo by Albert González Farran, UNAMID.

المخرجة المسرحية سميحة
عبد المنعم مع أعضاء من الفرقة
المسرحية أشواق السلام. تصوير
البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

Members of the drama group "Ashwaq Al Salam" perform during the commemoration of the International Day of United Nations Peacekeepers at the UNAMID headquarters in El Fasher, North Darfur. Albert González Farran, UNAMID.

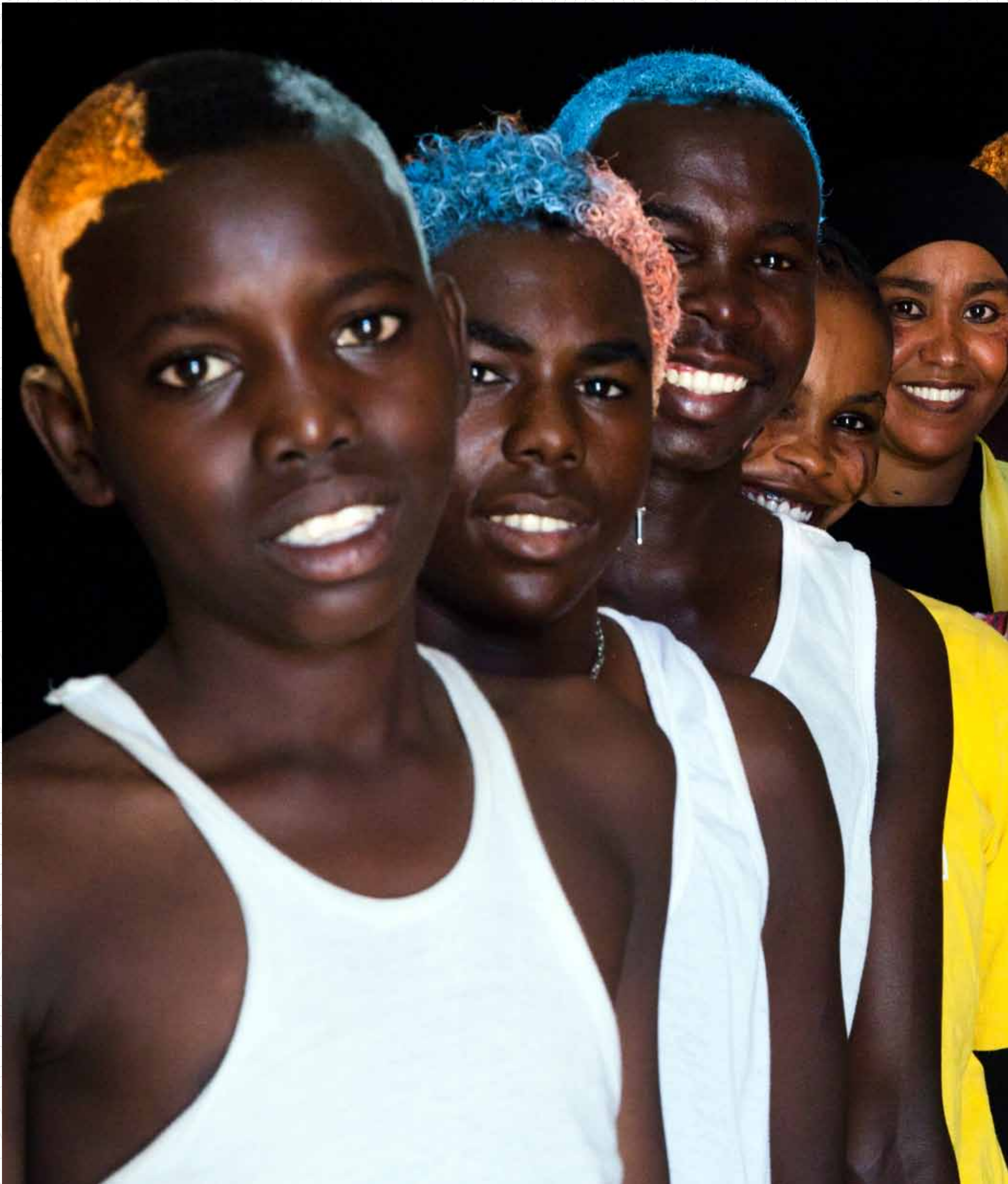
أعضاء الفرقة المسرحية أشواق السلام يؤدون عرضاً بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، في المقر الرئيسي لليوناميد في الفاشر، شمال دارفور. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد. ▼

Theatre Director Samiha Abdul Muni'em directs members of the drama group "Ashwaq Al Salam" during a rehearsal. Photo by Albert González Far-ran, UNAMID.

المخرجة المسرحية سميحة عبد المنعم توجه أعضاء الفرقة المسرحية أشواق السلام خلال البروفة. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

Theatre Director Samiha Abdul Muni'em (centre) poses with members of the drama group "Ashwaq Al Salam," which translates as "longing for peace." Photo by Albert González Farran, UNAMID.

المخرجة المسرحية سميحة عبد المنعم (في الوسط) مع أعضاء الفرقة المسرحية أشواق السلام. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

So what other ways, instead of language, do you rely on to deliver a story in your plays?

Two things, basically: Sound effects, including music, and the body movements of actors, including dancing, as well as facial expressions.

And what about script writing? Since all kind of plays, even silent ones, need to be written to include the details in sequential scenes, have you relied on a particular writer?

Not yet. I've written my own plays, but I would definitely like to deal with a good writer once the opportunity arises. For now, I can't afford it financially.

Speaking of finance, do you sell tickets for your plays to cover the costs of your rehearsals and performances?

No, I present them for free because most Darfuris are going through financial difficulties, and they wouldn't be able to afford the tickets. I want people to attend my shows easily so they can draw large audiences. But I was paid previously on two occasions. The first fund was 1,000 Sudanese pounds given by the committee of Adhma Avenue for presenting my first play there. The money was collected from the residents of that area, and I distributed it fully among the cast of 13 members. At another time, I received 500 Sudanese pounds as support from the Ministry of Planning and Public Utilities, and that was for my second play. For the third play, my father covered the cost on his own, since I still have no income.

وما هي الوسائل التي تستعاضين بها عن اللغة لعرض القصة في مسرحياتك ؟

شيئان أساسيان: المؤثرات الصوتية بما في ذلك الموسيقى، وحركة أجسام الممثلين بما في ذلك الرقص إضافة إلى تعبيرات الوجوه.

وماذا عن كتابة النصوص، بما أن كل أنواع المسرحيات حتى الصامتة منها تحتاج لأن تكتب لترتيب فصولها ومشاهدها، هل تعتمدين على كاتب معين ؟

ليس بعد. لقد كتبت جميع مسرحياتي بنفسني، ولكن قطعاً أود التعامل مع كاتب جيد بمجرد أن تتاح لي الفرصة. غير أنني الآن لا أستطيع تحمل ذلك مالياً.

ونحن نتحدث عن النواحي المالية، هل تبيعين تذاكر لمسرحياتك لتغطية نفقات البروفات والعروض ؟

كلا، فأنا أقدم مسرحياتي مجاناً لأن معظم أهل دارفور يمرون بظروف مالية سيئة ولا يستطيعون دفع قيمة التذاكر. أود أن يرى الناس عروضي بسهولة حتى تجتذب أعداداً كبيرة من الجمهور. دُفع لي مبلغ مالي سابقاً في مناسبتين. الأولى، كانت عبارة عن مبلغ ألف جنيه سوداني دفعتهما لجنة حي العظمة عندما قدمت مسرحيتي الأولى في ذلك الحي، وجمع المبلغ من سكان الحي وقمت بتوزيع المبلغ بالكامل على أفراد الفرقة البالغ عددهم ١٣. وفي المرة الثانية تلقيت مبلغ ٥٠٠ جنيه سوداني كدعم من وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة وكان ذلك عندما قدمت مسرحيتي الثانية. أما بالنسبة

Did your family support or oppose your study and work in this line?

Fortunately, my family supports me, especially my father. It would have been much tougher on me without their support, as it gives me confidence and strength. My father was concerned in the beginning that I might face some social rejection for working in theatre, but he fully encouraged me and still supports me financially and morally to build up my career.

As a female, do you face challenges of some kind while working in theatre in Darfur?

Only to some extent. People are not used to seeing females work in the performing arts. Some people tell me they find it strange that I'm doing these plays. Still, I can't consider that real social pressure. I mean, I was able to present all my shows successfully. I'm optimistic that, over time, our society will have more acceptance of women in theatre, especially that there are now some local TV series with many actresses, and the people are accepting that because these shows are presented with a high degree of consideration of the local culture and the common morals.

On the other hand, I face other kind of challenges while preparing for a play. For example, I don't have all the required tools within my reach, such as a place properly equipped for theatre rehearsals. We need a stage with wireless microphones, lighting units, partitions, sometimes mirrors and curtains. But I don't let all that stop me. If I want to make a play, I have to do it with whatever is available. On some days, we stopped rehearsing due to power outages, but the next day we continued, and that's the important thing. Determination and enthusiasm make challenges look smaller and easier, I guess.

In your opinion, is the major challenge to improving theatre in Darfur finding sufficient funds, or is it social acceptance or other factors? And which factor is most important for a good play, funds or freedom of expression?

Both are as much important. Without freedom of expression a play would still be incomplete and without money you can't produce any play, even if you have all the freedom. For improving theatre in Darfur, we need all that. We need funds and social acceptance and a safe environment too. We might get there gradually. We addressed the Ministry of Culture about our material needs, but the Ministry lacks funds currently. I'd like to mention that, despite this situation, we often get moral support from the Secretary General of the Ministry, Mr. Ibrahim Sa'ad. He follows up on our plays, on me and the acting cast in the "Ashwaq Al Salam" group, and always encourages us to continue doing plays. He is like the godfather of this group. I extend all my respect and gratitude to him.

And where do you usually do the rehearsals?

So far in the El Fasher Cultural Centre. They give us a hall for this purpose and we appreciate it, although the place lacks the required equipment. Unfortunately, the place was ruined due to the heavy rains recently. The new play will be rehearsed and presented in the Youth Union, which is a place where El Fasher youth gather to share their art, thoughts and opinions.

للمسرحية الثالثة فقد تكفل والدي بتغطية تكاليفها لأنني بلا دخل ثابت حتى الآن.

هل تدعم أسرّك دراستك وانخراطك في هذا المجال أم تعارضه؟

من حسن حظي أن أسرّتي تساندني، خاصة والدي. كان الأمر سيكون صعباً علي من دون هذا الدعم الذي يمّدي بالقوة. كان والدي قلقاً في البداية بشأن احتمال تعرضي لرفض اجتماعي بسبب العمل في مجال المسرح، إلا أنه شجّعني بحرارة وما يزال يدعمني مالياً ومعنوياً لبناء مستقبلتي العملي.

كإمرأة، هل تواجهين تحديات من نوع خاص في عملك بمجال المسرح في دارفور؟

إلى حد ما فقط. لم يعتد الناس رؤية الإناث يعملن في مجال الفنون الأدائية. ويخبرني بعض الناس أنهم يستغربون لكوي أؤدي هذه المسرحيات. غير أنني لا أعتبر ذلك ضغطاً اجتماعياً حقيقياً. أعني أنني قد تمكنت من تقديم جميع عروضي بنجاح. وأنا متفائلة أنه وبمرور الوقت سيكون لدى مجتمعنا المزيد من القبول لعمل النساء في المسرح، ولا سيما أن الآن هنالك بعض المسلسلات التلفزيونية المحلية تظهر من خلالها العديد من الممثلات والناس يقبلون ذلك لأن هذه العروض تقدم بدرجة عالية من التقدير للثقافة المحلية والأخلاقيات المتعارف عليها.

وعلى صعيد آخر أواجه نوعاً آخر من التحديات عندما أقوم بالتحضير لمسرحياتي. فعلى سبيل المثال لا تتوفر لدي جميع الأدوات المطلوبة مثل المكان المهيأ لإجراء البروفات المسرحية. نحتاج لمسرح فيه ميكروفونات لاسلكية ووحدات إضاءة وكواليس ومرايا وسائر. ولكني لا أدع كل ذلك يوقفني. عندما أريد عمل مسرحية فإنني أعملها بما يتوفر لدي. أحياناً كنا نتوقف عن البروفات بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ولكننا نواصل في اليوم التالي وهذا هو المهم. في اعتقادي، التصميم والحماس يجعلان التحديات تبدو أصغر وأسهل.

برأيك هل التحدي الأكبر الذي يواجه تحسين مستوى المسرح في دارفور يتمثل في الحصول على التمويل الكافي أم في توفر القبول الاجتماعي أم في عوامل أخرى؟ وما هو العامل الأهم لجودة المسرحية، التمويل أم حرية التعبير؟

كلاهما في غاية الأهمية. فبدون توفر حرية التعبير تظل المسرحية ناقصة، وبدون التمويل لا يمكن إنتاج أي مسرحية حتى لو توفرت كل الحرية. لتحسين مستوى المسرح في دارفور نحتاج لهذا كله. نحتاج إلى التمويل والقبول الاجتماعي ونحتاج أيضاً للبيئة الآمنة. وقد نصل لذلك تدريجياً. خاطبنا وزارة الثقافة بشأن احتياجاتنا المادية، إلا أن الوزارة تفقر للإمكانيات المالية حالياً. ما أود قوله هو إننا بالرغم من هذا كله نحصل على الدعم المعنوي من الأمين العام للوزارة، السيد إبراهيم سعد. فهو يتابع مسرحياتنا، يتابع عملي أنا وعمل جميع أعضاء فرقة «أشواق السلام» ويشجّعنا على الدوام لمواصلة مسرحياتنا. فهو بمثابة الأب الروحي لهذه الفرقة. وأنا أكن له كل الاحترام والامتنان.

وأين تقومين عادة بالبروفات لمسرحياتك؟

عادة في المركز الثقافي بالفاشر. المركز يوفر لنا صالة لهذا الغرض، ونحن نقدر ذلك على الرغم من افتقار المكان للمعدات المطلوبة. وللأسف الشديد تحطم المكان بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً. سنجري بروفات المسرحية الجديدة ونعرضها في مقر اتحاد الشباب، حيث يجتمع شباب الفاشر لعرض أعمالهم الفنية وأفكارهم وآراءهم.

A member of the theatre group "Alshrook" performs at the new Cultural Center Library in El Fasher, North Darfur. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

أعضاء من الفرقة المسرحية الشروق يؤدون عرضاً في المكتبة الجديدة للمركز الثقافي في الفاشر، شمال دارفور. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

Members of the drama group “Ashwaq Al Salam” perform during the commemoration of the International Day of United Nations Peacekeepers at the UNAMID headquarters in El Fasher, North Darfur. Albert González Farran, UNAMID.

أعضاء الفرقة المسرحية أشواق السلام يؤدون عرضاً بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، في المقر الرئيسي لليوناميد في الفاشر، شمال دارفور. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

Is there an easy way for Darfuri theatre artists to get information about productions outside Sudan?

For me, I attend festivals in Khartoum, like the “Khartoum Theater Days” in which several groups from different countries participate to present their plays. They come from Arab countries, Europe and Africa. I learn a lot through watching these foreign shows. I also attend training workshops in Khartoum, organized by the University of Sudan and other institutions that bring in foreign artists. At the last workshop I attended in July, we presented a play in the German Cultural Centre and we applied new directing and acting methods and techniques that were taught in the workshop.

Theatre is one of the oldest arts. In Darfur, what is the background on theatrical expression and how was theatre first introduced to the region?

Well, in Sudan, the plays were affected by performing arts in some other Arab countries, such as Egypt and Syria. That was in the middle of the twentieth century. At that time, there was an institution, called “Bakht Al Ridha,” that presented some plays that addressed women’s rights and the importance of education. As for Darfur, people here are into singing more than plays. They express their concerns, thoughts and issues through songs. Theatre groups are not very numerous in Darfur. But they are working hard to continue on, and present their plays on their issues and situations inside and outside the camps. There are many traditional groups that perform through dancing and singing. They use their own language, depending on their tribal origin.

In your opinion, how can theatre contribute effectively to the social development in Darfur?

Theatre can do a lot in this regard. I have always believed that drama artists and journalists can make the biggest impact on society through their messages because they deal with people and events and history, and they go into the little details behind the scenes and all that. Theatre in Darfur can raise awareness on social issues, such as the importance of rejecting acts such as forced marriage and violence against women. It can also address current issues such as child soldiers and the importance of coexistence and peace.

Many believe that peace is going to be achieved through the Doha Document for Peace in Darfur. Do you think so?

Yes, I think the Doha Document is good and can bring peace to Darfuris, provided that it will be implemented properly and fairly in all its provisions and among all Darfuris.

In the end, what message would you like to deliver to the people of Darfur?

I would like to ask Darfuris to unite at this important stage, to repel violent acts, to care for each other, to live in peace together, and to deliver peace to the next generation.

هل من السهل على فناني دارفور المسرحيين الحصول على معلومات عن الإنتاج المسرحي خارج السودان؟

بالنسبة لي شخصياً، فأنا أحضر مهرجانات في الخرطوم مثل «أيام الخرطوم المسرحية» التي تشارك فيها العديد من الفرق المسرحية من مختلف الدول تقدم من خلالها عروضها. تأتي هذه الفرق من الدول العربية ومن أوروبا وأفريقيا. كذلك أحضر في الخرطوم ورش عمل تدريبية تنظمها جامعة السودان وغيرها من المؤسسات يؤمها فنانون أجانب. ففي آخر هذه الورش التي حضرتها في يوليو الماضي قدمنا مسرحية في النادي الثقافي الألماني طبقاً فيها طرقاً وتقنيات إخراج وتمثيل جديدة درسناها في تلك الورشة التدريبية.

يعتبر المسرح من أقدم الفنون. ما هي خلفية التعبير المسرحي في دارفور وكيف دخل المسرح لأول مرة في دارفور؟

حسناً، تأثرت المسرحيات في السودان بالفنون الممارسة في دول عربية أخرى مثل مصر وسوريا. في ذلك الوقت كانت هنالك مؤسسة تدعى «بخت الرضا» تقدم عروضاً مسرحية تعالج من خلالها حقوق المرأة وأهمية التعليم. وبالنسبة لدارفور فالناس هنا مهتمون بالغناء أكثر من المسرح. فهم يعبرون عن شواغلهم وأفكارهم وقضاياهم عبر الأغاني. الفرق المسرحية ليست كثيرة في دارفور. ولكنها تجتهد في الاستمرارية وتقديم عروضها التي تعالج من خلالها قضاياها والأوضاع داخل المعسكرات وخارجها. كما أن هناك العديد من الفرق التقليدية التي تقدم عروضها عبر الرقص والغناء، وهي تستخدم لغاتها الخاصة بها بحسب أصولها القبلية.

في رأيك، كيف يمكن للمسرح الإسهام بفاعلية في التنمية الاجتماعية في دارفور؟

يمكن للمسرح عمل الكثير في هذا الخصوص. لطالما آمنت أن الفنانين الدراميين والصحفيين يمكنهم أن يؤثروا تأثيراً بالغاً في المجتمع عبر رسائلهم لأنهم يتعاملون مع الناس ومع الأحداث والتاريخ، ويبحثون في التفاصيل الدقيقة وراء الأحداث وكل ذلك. يمكن للمسرح في دارفور أن يرفع درجة الوعي بشأن القضايا الاجتماعية، مثل أهمية رفض بعض العادات كالزواج بالإكراه والعنف ضد المرأة. ويمكن للمسرح أيضاً معالجة القضايا الراهنة مثل تجنيد الأطفال وأهمية التعايش والسلام.

يؤمن الكثيرون أن السلام سيتحقق عبر وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. هل ترين ذلك؟

نعم. أعتقد أن وثيقة الدوحة جيدة ويمكن أن تأتي بالسلام لأهل دارفور بشريطة تطبيقها بالصورة الصحيحة وبعادلة تراعي كل ولايات دارفور وكل أهل دارفور.

في الختام، ما هي الرسالة التي تودين تقديمها لأهل دارفور؟

أود أن أطلب من أهل دارفور التوحد في هذه المرحلة الهامة. ونبذ أعمال العنف، والاعتناء ببعضهم البعض، والعيش بسلام مع بعضهم البعض، وتحقيق السلام من أجل الأجيال القادمة.

Darfur's Many Colours

Buhery Youssef

ألوان دارفور العديدة بحيري يوسف

Buhery Youssef has been drawing since he was a young boy, inspired by Darfur's people and the animals and objects that populate the region's stark and rugged environments. Today, at 33 years old, Mr. Youssef has developed a reputation as one of the most talented artists in the region, not only in Sudan but also in the bordering Arabic and African counties. His talent has earned him several major accolades, including a growing collection of gold medals from regional art contests.

In many of his paintings, he carefully depicts the fragile lives of vulnerable Darfuris. In others, he portrays, in bright colour, the local traditions that underpin life in the villages that together form the backbone of western Sudan. In all of Mr. Youssef's work, regardless of the specific objects he depicts, subtle cues indicate his unique point of view in rejecting violence, encouraging compassion for those in need and remaining cautiously optimistic for a better future for Darfur.

In addition to painting regularly, Mr. Youssef, who resides in his hometown of El Geneina, West Darfur, runs his own gallery for traditional art, and leases out another gallery for cultural activities. During his development into a professional artist who regularly exhibits in art shows around the region, he has had the opportunity to meet other accomplished artists, to share ideas and discuss ways to cultivate a love of art in Darfur. In an interview, Mr. Youssef talks about this evolving dialogue and about his work as an artist in Darfur.

بدأ بحيري يوسف الرسم في صغره، وكانت البيئة من حوله بما فيها من سكان وحيوانات مصدر إلهامه في الرسم. والآن وبعد بلوغه ٣٣ عاماً، كَوَّن السيد بحيري سمعة طيبة، كواحد من أكثر الفنانين الموهوبين في المنطقة، ليس فقط في السودان وإنما في البلدان العربية والأفريقية المتاخمة لها. كما مكنته موهبته من الحصول على العديد من الجوائز الكبرى بما في ذلك مجموعة من الميداليات الذهبية التي حصل عليها من المسابقات الفنية الإقليمية.

في الكثير من لوحاته، يصور بدقة حياة مستضعفي دارفور المشقة. كما يصور في لوحات أخرى بلون مشرق التقاليد المحلية التي تقوم عليها الحياة في القرى التي تشكل مجتمعة العمود الفقري لغرب السودان. تعكس التصميمات الرقيقة في جميع أعمال السيد بحيري، بغض النظر عن المواضيع التي يصورها، وجهة نظره الفريدة في رفض العنف وتشجيع التعاطف مع المحتاجين والتفاؤل الحذر حول مستقبل أفضل لدارفور.

يدير السيد بحيري الذي يقيم في مسقط رأسه في الجنية، غرب دارفور علاوة على عمل الرسم المنتظم، معرضاً للفن التقليدي ويؤجر معرضاً آخر للنشاطات الثقافية. خلال مسيرته ليصبح فناناً محترفاً عرض أعماله الفنية بانتظام في معارض في جميع أنحاء المنطقة، وأتيحت له الفرصة للقاء فنانين قديرين آخرين تبادل وناقش معهم الأفكار حول سبل غرس حب الفن في دارفور. في المقابلة، يتحدث السيد بحيري عن عمله كفنان في دارفور.

Artist Buhery Mohammed Youssef shows a painting in his studio in El Geneina, West Darfur. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

الفنان بحيري محمد يوسف يعرض لوحة له في مشغله في الجنيينة، غرب دارفور، تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

As you started drawing since childhood, is there one drawing you did in those days that you remember more than the others?

Yes, It was a drawing of a man. I remember it very well not because of the subject of the drawing but because of the story behind it.

Would you like to tell us that story?

I was in my first year in primary school, and the teacher drew a man for us, but I didn't like it so I told her that the drawing was wrong. She got upset with me and asked me to draw a better one, so I did and when she saw it she was so surprised that I could draw so well at that age that she showed it to the principal and all the teachers. Today, even when I consider the awards I've won during my career, I think about that drawing and how my teacher liked it.

Could you tell us about the art awards you've won?

The first one was an award in fine arts for creative students in 2007 in El Gazeera State. The painting was of a peace dove. Also, as a student, I won the first and second gold medal in Northern Dungula in 2008. I had another gold medal for a painting in which I expressed that the strength of our country comes only through unity. I've also won a gold medal from North Darfur and another one from Egypt.

Other than winning awards, what has influenced you to improve and continue your work as an artist?

First, my family support, which has always been a great privilege to me. And second, seeing good paintings of other Darfuri artists and having the opportunity to know them and interact with them. I have learned a lot from them. All that pushed me to continue painting.

Can you tell us a bit about other Darfuri artists you grew up with? Were they able to continue in their pursuit of art despite the hardship of the conflict here?

Unfortunately, many artists I've known in West Darfur stopped painting. The economic situation has not been conducive to sales, and social support has been lacking. Also, there hasn't been enough support from Government institutions or enough cultural programmes set up to support artists.

Do you dedicate a certain time during the day for drawing or do you draw at any time when you are in the right mood for it?

I usually draw in the evening more than in the morning. There are other times that are best to me for developing my art and for exploring nature and seeing the beauty in it that can motivate me to draw with a clear soul. Also, I think as artists it is important to observe ugly things around us so we can cultivate our analytical thinking and shape our values about life. The philosophers who have studied aesthetics tie art and morality together.

بما أنك بدأت الرسم منذ الطفولة، هل هناك رسمة قمت بها في تلك الأيام تتذكرها أكثر من غيرها؟

نعم، كانت رسمة لرجل، أتذكرها جيداً ليس لموضوعها ولكن بسبب القصة التي كانت وراء تلك الصورة.

هل تود أن تروي لنا تلك القصة؟

كانت أول سنة لي في المدرسة الأساسية، حيث رسمت لنا المعلمة صورة رجل، ولكنني لم أحب تلك الصورة، فقلت لها إن هناك خطأ في الصورة. غضبت المعلمة وطلبت مني أن أرسم صورة أفضل منها، فرسمت الصورة وعندما رأتها أدهشتها قدرتي على إجادة الرسم وأنا في تلك السن. وعرضت المعلمة الصورة على مدير المدرسة وجميع المعلمين. عندما أُنظر اليوم إلى الجوائز التي فزت بها خلال مسيرتي الفنية، أفكر في تلك الصورة وكيف نالت إعجاب أستاذتي.

هل لك أن نخبرنا عن الجوائز الفنية التي فزت بها؟

كانت الأولى جائزة الفنون الجميلة للطلاب المبدعين في العام ٢٠٠٧ في ولاية الجزيرة. كانت اللوحة لحمامة سلام. كما فزت عندما كنت طالباً بالميدالية الذهبية الأولى والثانية في دنقلا الشمالية في العام ٢٠٠٨. ولدي كذلك ميدالية ذهبية أخرى للرسم الذي يعبر عن أن قوة بلدنا لا تأتي إلا عبر الوحدة. كما فزت بميدالية ذهبية من شمال دارفور وأخرى من مصر.

بخلاف الفوز بالجوائز، ما الذي أثر فيك ودفعك إلى تحسين ومواصلة عملك كفنان؟

أولاً الدعم الذي تلقينته من أسرتي التي أتشرف بها دائماً ثانياً رؤية لوحات جيدة من فنانين دارفور الآخرين مما إتاح لي الفرصة للتعرف بهم والتفاعل معهم. لقد تعلمت الكثير منهم. كل ذلك دفعني لمواصلة الرسم.

هل لك أن تحدثنا قليلاً عن فنانين دارفور الذين نشأت معهم؟ وهل ما زالوا مستمرين في الفن رغم مشقة الصراع هنا؟

للأسف، العديد من الفنانين الذين أعرفهم في غرب دارفور توقفوا عن الرسم. الوضع الاقتصادي غير مشجع على بيع أعمالهم، كما نفتقر إلى الدعم الاجتماعي. أيضاً، ليس هناك دعم كاف من المؤسسات الحكومية أو برامج ثقافية كافية لدعم الفنانين.

هل تخصص فترة معينة من وقتك خلال اليوم للرسم أم ترسم في أي وقت عندما تكون في المزاج المناسب؟

عادة أرسم في المساء أكثر منه في الصباح. هناك أوقات أخرى أفضل للعمل فيها على تطوير فني واستكشاف الطبيعة ورؤية جمالها ما يحفزني على الرسم بصفاء روحي. كذلك أعتقد أن من المهم كفنان ملاحظة الأشياء القبيحة من حولنا لنتمكن من تنمية تفكيرنا التحليلي وتشكيل قيمنا حول الحياة. إن الفلاسفة الذين درسوا علم الجمال قد ربطوا بين الأخلاق والفن.

▲ Artist Buhery Mohammed Youssef shows his paintings, hung in his studio in El Geneina, West Darfur. Photo by Albert González Farran.

الغنان محمد يوسف بحيري يعرض لوحاته المعلقة في مشغله في الجنينة، غرب دارفور. تصوير: ألبرت غونزاليس فران. اليوناميد.

A painting created by El Ge-neina artist Buhery Mohammed Youssef, whose art focuses mostly on nature and local traditions.

لوحة للفنان بحيري محمد يوسف، من
الجنينة، والذي يتركز فنه في الغالب
على الطبيعة والتقاليد المحلية.

A painting created by El Geneina artist Buherry Mohammed Youssef, whose art focuses mostly on nature and local traditions.

لوحة للفنان بحيري محمد يوسف، من الجنية، والذي يتركز فيه في الغالب على الطبيعة والتقاليد المحلية.

Do you always paint with an expressionist style or do you do abstract as well?

I don't do abstract painting. This kind of painting is not so common in Darfur because it is not much liked by the people here, so artists have developed other painting styles that are locally accepted.

How would you describe your style of painting and what you're trying to accomplish in each work?

I mostly use a primitivism style of painting, and in some paintings I use both primitivism and expressionism. What I try to accomplish through my work is promoting old Darfuri culture and the social traditions that were used by the older generations. I also try to draw attention to the natural world around us. I typically rely on materials and colours that are made from natural sources, such as tar and natural glue.

And how would you characterise your art in the history of art in Darfur and abroad?

My style, in terms of art history, is not so commonly used in Darfur. It's much more likely to be found abroad. Yet in Darfur's history there are many renowned painters who have relied on this style. I had the honour to learn from some of them.

Is nature your main source of inspiration?

Mostly yes and also traditions and some activities in our culture, and sometimes other art can inspire me. Even a primitive drawing or a simple design done by an artisan can inspire me. At other times, I have been inspired by the sophisticated work of international artists and designers.

In Darfur, does the price of a painting depend on the name of the artist, like in most other countries?

Actually, the price of a painting here depends a lot on its quality and whether someone likes it, regardless of the fame of the artist.

Since children start drawing at an early age, do you think drawing is an instinctual activity that human beings have naturally?

Children draw as part of play, but having real talent for drawing is something else. Drawing properly requires basic, and of course the skill that develops with practice.

هل تستخدم دائماً الأسلوب التعبيري في الرسم أم أنك تستخدم الأسلوب التجريدي كذلك؟

لا أستخدم الأسلوب التجريدي. هذا النوع من الرسم ليس شائعاً في دارفور، لأن الناس هنا لا يرغبونه، لذلك طوّر الفنانون أنماط الرسم الأخرى التي تلاقى قبولاً محلياً.

كيف تصف أسلوبك في الرسم، وما الذي تحاول إنجازه في أي عمل فني؟

أستخدم في الغالب أسلوب البدائية في الرسم، إلا أنني أستخدم في بعض اللوحات الأسلوبين البدائي والتعبيري. ما أحاول إنجازه من خلال عملي هو تعزيز ثقافة دارفور القديمة والتقاليد الاجتماعية التي كانت تستخدمها الأجيال السابقة. كما وأحاول أن ألفت الانتباه إلى العالم الطبيعي من حولنا. إنني أعتمد عادة على المواد والألوان التي تصنع من مصادر طبيعية مثل القطران والغراء.

كيف تصف فنك في تاريخ الفن في دارفور والخارج؟

من حيث تاريخ الفن، فإن أسلوبي ليس شائعاً في دارفور، هو شائع غالباً في الخارج. إلا أن العديد من الرسامين المشهورين في تاريخ دارفور اعتمدوا هذا الأسلوب، وكان لي الشرف أن أعلم من بعضهم.

هل الطبيعة مصدر إلهامك الرئيسي؟

غالباً نعم، وكذلك التقاليد وبعض النشاطات في ثقافتنا، وأحياناً بعض الفنون الأخرى يمكن أن تكون مصدر إلهام لي. حتى الرسم البدائي أو التصميم البسيط الذي يقوم به الحرفيون يمكن أن يلهمني. في بعض الأوقات قد تلهمني أعمالاً متطورة لفنانين ومصممين عالميين.

هل يعتمد سعر اللوحة في دارفور على اسم الفنان كما هو الحال في معظم البلدان الأخرى؟

في الواقع، يعتمد سعر اللوحة هنا كثيراً على جودتها ورغبة الشخص فيها بغض النظر عن شهرة الفنان.

بما أن الأطفال يبدأون الرسم في سن مبكرة، هل تعتقد أن الرسم هو نشاط فطري يمارسه البشر بشكل طبيعي؟

الأطفال يرسمون كجزء من اللعب، ولكن وجود موهبة حقيقية للرسم فهذا أمر آخر. الرسم السليم يتطلب أساساً ومن ثم تتطور المهارة بالممارسة.

لوحة للفنان بحيري محمد يوسف، والذي غالباً ما تتداخل في لوحاته الطبيعة مع التقاليد المحلية.

A painting by Darfuri artist Buhery Mohamed Youssef. Nature interspersed with local customs are recurrent motifs in his art.

تداخل الطبيعة مع التقاليد المحلية هي من
المواضيع الرئيسية في لوحات الفنان الجيني
بحيري محمد يوسف.

The intersection between nature and Darfuri traditions, as depicted in this work, are the primary motifs of El Geneina artist Buherry Mohammad Youssef's paintings.

Some famous artists in history never studied art, but they still produce outstanding work. Does that mean the academic study of art is not important as long as the artist has real talent?

Van Gogh and some other classic artists in history are exceptional cases. In general, academic study and overall education are quite important for an artist in producing good art. Without education, their work and opinions about art would be shallow, and would be lacking more sophisticated principles of evaluation.

Is there a centre in El Geneina that supports local artists and exhibits their art for free?

Unfortunately, there isn't any centre in El Geneina where artists can exhibit their art. The same can be said of the situation across Darfur. There might be few centres here and there, but Darfuri artists need more support than that.

Do you have ideas about how to really help local artists?

There must be more centres designed to support artists in each state. The centres could provide a hall as a gallery for displaying paintings and other kinds of fine art. This would be useful not only for the artists but also for beginners and university students. Exhibitions in such galleries could be changed every week or every two weeks so new artists could display their work. Also, the centres could provide a platform for educators to talk about art to students and beginners.

Besides painting, do you do other kind of activities related to art?

Yes, I design logos and three dimensional signs. I also do commercial interiors and do workshops as well. I designed logos for various cultural festivals in El Genina and Andoka. As for workshops, I participated with the United Nations Development Programme and with the United Nations Children's Fund in workshops on condemning violence against women. Another workshop was for raising awareness on art, and another one on combating HIV/AIDS in cooperation with the "Rashid Diyab" centre.

In your opinion, do Darfuri artists play an important role in promoting peace?

Yes, many of them have such roles because they raise awareness among the people of Darfur about peace concepts in different art forms, including traditional art, and through various cultural activities that promote peace among Darfuris. But peace needs financial support as well as moral support; hopefully all this will be achieved soon and Darfur will be back to being a peaceful area once again.

What message would like to deliver to Darfuris?

I would like to tell all Darfuris to reject war and discrimination and to be like they were in the past, living in peaceful coexistence with each other in our beloved land.

بعض الفنانين المشهورين في التاريخ لم يدرسوا الفن ولكنهم انتجوا أعمالاً مميزة. هل هذا يعني أن الدراسة الأكاديمية للفن ليست مهمة طالما للفنان موهبة حقيقية؟

فان غوغ وبعض الفنانين الكلاسيكيين الآخرين في التاريخ، هم حالات استثنائية. بشكل عام، إن الدراسة الأكاديمية والتعليم العام مهم جداً بالنسبة للفنان لينتج فناً جيداً. بدون تعليم، عملهم وآرائهم عن الفن تصبح ضحلة، ويفتقرون إلى مبادئ التقييم المتطورة.

هل هناك مركز في الجنية يعمل على دعم الفنانين المحليين ويعرض أعمالهم مجاناً؟

للأسف ليس هناك أي مركز في الجنية يعرض فيه الفنانون فنهم. وهذا الوضع ينطبق على جميع أنحاء دارفور. ربما توجد مراكز قليلة هنا وهناك، ولكن الفنانين في دارفور بحاجة إلى دعم أكثر من ذلك.

هل لديك افكار عن كيفية تقديم مساعدة فعلية للفنانين المحليين؟

يجب أن يكون هناك المزيد من المراكز تصمم لتقديم الدعم للفنانين في كل ولاية. يمكن لهذه المراكز أن توفر صالة عرض لعرض اللوحات وغيرها من أنواع الفنون الجميلة الأخرى. هذا ليس مفيداً فقط للفنانين ولكن أيضاً للمبتدئين وطلاب الجامعات. يمكن تغيير ما يعرض في هذه المعارض كل أسبوع أو كل أسبوعين ليتسنى للفنانين الجدد عرض أعمالهم. أيضاً، يمكن أن تصبح المراكز منابر للمعلمين للتحديث للطلاب والمبتدئين عن الفن.

بجانب رسم اللوحات، هل تقوم بنشاطات أخرى ذات صلة بالفن؟

نعم، أصمم الشعارات والعلامات الثلاثية الأبعاد. كذلك أعمل في الديكورات الداخلية واقيم ورشاً وأصمم شعارات لمختلف المهرجانات الثقافية في الجنية وأندوكا. أما بالنسبة لورش العمل، فقد شاركت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في ورشات عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة. كما شاركت في ورشة عمل أخرى لرفع الوعي حول الفن، وواحدة أخرى بالتعاون مع مركز «رشيد دياب» حول مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

في رأيك، هل يلعب فنانون دارفور دوراً هاماً في تعزيز السلام؟

نعم، الكثير منهم لديهم مثل هذه الأدوار لأنها تعمل على توعية أهل دارفور بمفاهيم السلام في أشكال فنية مختلفة بما في ذلك الفن التقليدي، وكذلك من خلال النشاطات الثقافية المختلفة التي تعزز السلام بين أهل دارفور. لكن السلام يحتاج إلى دعم مالي ومعنوي؛ نأمل أن يتحقق كل ذلك قريباً لتعود دارفور منطقة آمنة مرة أخرى.

ما هي الرسالة التي تودّ تقديمها إلى أهل دارفور؟

أود أن أقول لجميع أهل دارفور أن ينبذوا الحرب والتمييز ويعيشوا كما كانوا في السابق في تعايش سلمي مع بعضهم البعض في أرضنا الحبيبة.

FIRST PUBLISHED IN JANUARY 2013
نشرت سابقاً في يناير ٢٠١٣

A painting created by El Ge-neina artist Buhery Mohammed Youssef, whose art focuses mostly on nature and local traditions.

لوحة للفنان محمد يوسف بحيري، من
الجنينة، والذي يتركز فنه في الغالب على
الطبيعة والتقاليد المحلية.

Ephemeral Craft

Fatima Mohamed

فن متجدد
فاطمة محمد

Henna is one of the most popular personal art forms in Darfur. Local women use henna mainly for beautification, especially in preparation for weddings or similar auspicious occasions, such as the Eid holidays. Henna artists, locally called *hannana*, are not difficult to find in Darfur, but there are a few who have a reputation in the area as being among the best in their profession.

Ms. Fatima Mohamed, known to her friends and clients as Tata, is one of the most popular henna artists in Darfur. Her reputation extends to Khartoum and even outside Sudan to places such as Dubai and Abu Dhabi in the United Arab Emirates, where she frequently travels to serve her clients.

Born in 1979 in El Fasher, North Darfur, Ms. Tata spent her childhood years in her hometown. Afterward, she moved with her parents to Khartoum, where she finished high school, then returned to El Fasher. In 1997, Ms. Tata went again to Khartoum and studied accounting at the university level for two years, but her passion for the art of henna was already taking her away from finance.

Currently, she is dedicated full-time to henna. She says her talent is in such high demand that she is able to support her parents and her 10 siblings. In an interview, Ms. Tata talks about her craft, its artistic and social aspects, and what it means to the people of Darfur.

تعتبر الحناء التي تعرف محلياً بالحنة أحد أكثر أشكال الفنون الشخصية شيوعاً في دارفور. تستخدم النساء المحليات الحناء بشكل رئيسي لأغراض التجميل وخصوصاً عند الإعداد للأعراس والمناسبات السعيدة المشابهة مثل عطلات الأعياد. يسهل العثور على الحنانات في دارفور ولكن هناك عدد قليل ممن يتمتعن بشهرة في المنطقة على أنهن الأمير في هذه الحرفة.

تعتبر السيدة فاطمة أحمد، المعروفة بتاتا وسط صديقاتها وزبوناتهن، واحدة من أشهر الحنانات في دارفور. وتمتد شهرتها إلى الخرطوم وحتى إلى خارج السودان مثل دبي وأبوظبي في دولة الإمارات العربية حيث تسافر إلى هناك بشكل منتظم لخدمة زبوناتهن.

ولدت السيدة تاتا في ١٩٧٩ في مدينة الفاشر، شمال دارفور وأمضت طفولتها بها. انتقلت تاتا بعد ذلك مع والديها إلى الخرطوم حيث أكملت دراستها الثانوية قبل أن تعود إلى الفاشر. في ١٩٩٧، عادت تاتا مرة أخرى إلى الخرطوم ودرست المحاسبة في الجامعة لمدة عامين إلا أن حبها لفن الحناء أخذها بعيداً عن دراسة العلوم المالية.

في الوقت الحاضر، السيدة تاتا متفرغة لفن الحناء تماماً. وأبانت بأن هنالك طلب متزايد على موهبتها مما مكّنها من الإنفاق على والديها وإخوتها العشرة. في المقابلة، تتحدث السيدة تاتا حول حرفتها وجوانبها الفنية والاجتماعية ومغزائها لدى أهل دارفور.

Could you give us an idea of the origins of the henna art?

Henna is a plant that grows widely in Sudan, including in Darfur. It has a strong smell. A red paste is made of its dry leaves when mixed with water. After pouring the paste in the bag, tying the bag and making a small hole in one its corners, we apply the paste to the skin. Then when the bag is squeezed, the henna paste leaks out and allows you to draw with it. A certain kind of oil has to be applied to the skin before the henna is applied, and the skin has to be washed with water after one or two hours of applying the henna. This is the process for the red henna.

As for the black henna, a certain colouring material was used previously, up until 15 years ago, but not anymore since the Ministry of Health announced a warning that using that material could have a negative health effect. Currently, we use a colouring locally called beqhen. It's available in pharmacies and in beauty salons.

Historically, did the art of henna come to Darfur from neighbouring countries, or is it originally a local art?

Actually, henna art started in Sudan and in India in ancient times, and then it spread to other countries over the years. So you can say it's a pure original art in Sudan.

How long does a henna drawing usually last?

It stays for two to three weeks, and it can be washed out either with water or with cola liquid, or with some lotions that are used for hair straightening.

How did you get started with this art?

In my childhood, I used to draw pictures of nature. I used to love drawing, which gave me the necessary basic skills for henna, which I did for the first time in primary school. I'm self-taught in this art because there was no one to teach me. I started with my relatives, doing my own henna designs on their hands. I remember they used to express words of admiration for my work, which I did nicely and neatly, and that encouraged me to continue.

And when did you start taking fees for it as your profession?

Since high school. At that time, my fees varied from one client to another, according to their financial ability, but I was happy to earn some money anyway, even if it was very little.

Do you usually design your own patterns or do you take them from some other source?

I design all my patterns, and I have a big collection of varied patterns to match all kinds of tastes.

هل لك أن تعطينا فكرة عن أصول فنّ الحناء؟

الحناء نبات ذو رائحة قوية ينمو في السودان على نطاق واسع بما في ذلك دارفور. تصنع منه عجينة حمراء من الحناء الجافة عندما تخلط بالماء. بعد أن تُصب العجينة في كيس وربطه وثقب الكيس في أحد جوانبه. نقوم بوضع العجينة على الجلد بواسطة كيس من النايلون. عند الضغط على الكيس، تتسرب عجينة الحناء للسّطح لك بالرسم بها. يُمسح الجلد بزيت مُعين قبل وضع الحناء حيث ينبغي غسل الجلد بالماء بعد ساعة أو ساعتين من وضع الحناء وهذه هي طريقة الحناء الحمراء.

أما بالنسبة للحناء السوداء، هنالك مواد ملونة معينة كانت تستخدم في السابق حتى قبل 10 عاماً ولكن توقف استخدامها بعد أن أصدرت وزارة الصحة تحذيراً يُشير إلى أنّ استخدامها قد يؤدي إلى آثار صحية سلبية. في الوقت الحاضر، نستخدم صبغة محلية تُعرف بالبيجن وهي متوفرة في الصيدليات وصالونات التجميل.

تاريخياً، هل وصل فنّ الحناء إلى دارفور من البلدان المجاورة أم هو فنّ محلي أصيل؟

في الواقع، نشأ فنّ الحناء في السودان و الهند في العصور القديمة ومن ثم إنتشر إلى البلدان الأخرى عبر السنين. وبالتالي يُمكنك القول بأنه فنّ سوداني أصيل.

إلى متى تبقى نقوش الحناء في العادة؟

تبقى دائماً لأسبوعين أو ثلاثة ويمكن بعد ذلك إزالتها بالماء أو سائل الكولا أو بعض مستحضرات فرد الشعر.

كيف كانت بدايتك مع هذا الفن؟

اعتدت منذ طفولتي على رسم صور من الطبيعة وكنت أحب الرسم مما زودني بالمهارات الأساسية اللازمة لرسم الحناء وقد مارسته لأول مرة وأنا في المدرسة الابتدائية. تعلمت هذا الفن بنفسه لأنه لم يكن هنالك أحداً ليُعلمني. بدأت أرسم على أيدي قريباتي بتصاميم خاصة بي وأتذكر كلمات الإعجاب بعلمي الذي أوّديه بكل إتقان وجمال وهو ما شجّعني على الإستمرار.

متى بدأت تأخذين الأجر مقابل عملك؟

منذ المدرسة الثانوية. في ذلك الوقت، كان الأجر يختلف من زبونة لأخرى حسب قدرتها المالية ولكن كنت سعيدة على أي حال لكوني كسبت بعض المال رغم قلته.

هل كانت لديك تصاميم رسومات خاصة بك أم كنت تأخذينها من مصدر آخر؟

أصمم كل النماذج بنفسه ولدي مجموعة كبيرة ومتنوعة تُلبي كل الأذواق.

In El Fasher, North Darfur, acclaimed henna artist Fatima Mohamed, known to her friends and clients as Tata, is pictured in her home. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

الحنانة المعروفة فاطمة محمد والتي تدعى بتاتا من قبل معارفها وزبوناتها. تصوير ألبرت غونزاليس فران، اليوناميد.

▲ Henna artist Fatima Mohamed prepares the henna ingredients for a client. After preparing the henna mixture and pouring the paste in a bag, the henna is applied to the skin where it must stay for one to two hours to set in. Photo by Albert González Far-ran, UNAMID.

الحناءة فاطمة تعدّ مكونات الحناء لأحد زبوناتّها. وبعد الفراغ من اعداد خليط الحناء وصبه في كيس، توضع الحناء على الجسم. حيث تستغرق ساعة أو ساعتان لتلصق فيه. تصوير ألبرت غونزاليس فران، اليوناميد.

Henna artist Fatima Mohamed prepares the henna ingredients for a client. After preparing the henna mixture and pouring the paste in a bag, the henna is applied to the skin where it must stay for one to two hours to set in. Photo by Albert González Far-ran, UNAMID.

الحناءة فاطمة تعدّ مكونات الحناء لأحد زبائناتها. وبعد الفراغ من إعداد خليط الحناء وصبه في كيس، توضع الحناء على الجسم. حيث تستغرق ساعة أو ساعتان لتلتصق فيه. تصوير ألبرت غونزاليس فران، اليوناميد.

▲ In El Fasher, North Darfur, acclaimed henna artist Fatima Mohamed is pictured in her home, putting henna on a bride's friend before a wedding. Olivier Chassot, UNAMID.

الحناءة المعروفة فاطمة محمد التقطت لها الصورة في بيتها في الفاشر، شمال دارفور. تصوير أوليفيه شاسو، اليوناميد.

Where do you get your inspiration?

Anything in my surrounding can be an inspiration to me, whether tree leaves, flowers or some geometric shapes. In the end, I use my imagination as my main source of inspiration to create new patterns.

Do you need to change your style from time to time to keep up with fashion trends?

Yes, of course. Some old designs fall out of demand, so I add to them new details and change them a bit according to new fashion, because henna drawing is part of the overall appearance.

You have clients in Khartoum and even outside Sudan. How did you achieve that?

In 2002, I worked in a Khartoum beauty salon, where I used to do henna for many clients. It seems they loved my work, so I developed a good reputation. In 2005, owners of beauty salons in Dubai started coming to Khartoum for business, looking for good henna artists to contract them for work in their shops. One of them came to the salon I used to work in and liked my work very much and gave me an offer to work in her salon. I accepted the offer because it was a good opportunity. I went to Dubai and worked there for two years. During that time, I met several clients who liked my work. I still receive requests and invitations from my clients in Dubai and Abu Dhabi.

Do the henna patterns have names and do they have meanings that are related in a way to Darfur's culture?

Generally, they don't have names. We identify them by shapes; some of them are flowery like roses or tulips, while others look like lace fabric. I show them to clients in photos so they can make their selections. Socially, in Darfur, there are some patterns that are for married women only, and it wouldn't be appropriate for unmarried women to use these patterns because they are very ornamental and considered highly attractive.

Also, girls are not allowed to apply henna before age 10. After that, they are allowed to have simple henna drawings until adulthood. In the Gulf, local and foreign women can use any pattern they like, including highly attractive patterns. And even little girls there, accompanied by their mothers, sometimes go to beauty salons for henna drawings.

ما هي مصادر الإلهام بالنسبة لك؟

كل الأشياء التي من حولي تشكل إلهاماً بالنسبة لي سواء كانت أوراق أشجار أو أزهار أو بعض الأشكال الهندسية. وفي النهاية، أستخدم خيالي كمصدر رئيسي للإلهام لتصميم نماذج جديدة.

هل تحتاجين لتغيير النقوش من حين لآخر لمواكبة اتجاهات الموضة؟

نعم بالطبع، يقل الطلب على بعض النماذج القديمة ولذلك أضيف إليها بعض التفاصيل الجديدة وأجري بعض التغييرات الطفيفة حسب الموضة لأن نقوش الحنة جزء من المظهر العام.

لديكِ زبونات في الخرطوم وحتى خارج السودان. كيف حققتي هذا النجاح؟

في العام ٢٠٠٢، عملتُ في صالون للتجميل في الخرطوم حيث كنت أنقش الحنة للعديد من الزبونات. ويبدو أنّ عملي قد لاقى الإستحسان عندهنّ وبالتالي حققتُ سمعة جيّدة. في العام ٢٠٠٥، بدأت مالكات صالونات التجميل في دبيّ في التوافد إلى الخرطوم بحثاً عن حنانات جيّداً للتعاقد معهنّ للعمل في مجالهنّ التجارية هناك. حضرت إحداهنّ إلى الصالون الذي أعمل فيه وأعجبت بعملي وقدمت لي عرضاً للعمل في صالونها وقد قبلت العرض لأنه كان فرصة جيدة بالنسبة لي. ذهبت إلى دبيّ وعملت هناك لعامين، خلال تلك الفترة، إنقبت بعدد من الزبونات اللائي أعجبن بعملي. ولازلت ألتقى طلبات ودعوات من زبوناتٍ في دبيّ وأبو ظبي.

هل هناك مسميات لنقوش الحنة وهل لها دلالات ذات صلة بالثقافة الدارفورية؟

عموماً، ليست هنالك مسميات ولكن نميّز بينها حسب الشكل. بعضها زهري الشكل مثل الورد أو الزنبق وهنالك نقوش أخرى تشبه قماش الدانتيل. أحتفظ بصور من هذه النقوش وأقوم بعرضها على الزبونات للإختيار. اجتماعياً، هناك بعض النقوش التي تعتبر حكراً على المتزوجات فقط في دارفور ومن غير اللائق أن تُستخدم من قبل غير المتزوجات لما تمتاز بها من كثرة الزخارف وتعتبر ذات جاذبية عالية.

كذلك، لا يُسمح للفتيات دون العاشرة برسم الحناء ولكن بعد ذلك سمح لهنّ برسم بعض النقوش البسيطة حتى سن الرشد. في منطقة الخليج، بإمكان الخليجيات والأجنبيات استخدام أي من النقوش التي يختارونها بما في ذلك النقوش الجذابة جداً وحتى الفتيات يذهبن إلى صالونات الحناء برفقة أمهاتهنّ في بعض الأحيان لهذا الغرض.

Is there any difference between the patterns used in Darfur and those used in Khartoum?

Darfur designs are the same as in Khartoum and in all Sudan. But the Sudanese henna designs are different from the Indian, as Indian designs typically consist of very small ornaments. We use them here sometimes and we call them Indian ornaments. The Sudanese henna designs have their own character and shapes. They're more liked locally and abroad. Henna is very different from western tattoos, which can be drawings of animals, such as tigers, falcons or scorpions, or geometric shapes. Sudanese henna drawings come only in black or red, while tattoos can be various colours.

In Darfur, are there some ceremonies or traditional rituals where henna drawings are expected?

Only for marriage do we have special henna ceremonies. In the marriage process, a special day is set aside for henna. For these ceremonies, we use what is called the jerek, which is a tray that consists of henna and other materials, such as silk threads, wooden containers for local scents, called mebkher, and a rosary of large black and red beads, called Sibhat El Yusr, which is meant to bring blessings.

During this ceremony, the grandmother applies henna to the bride, shaping only a small straight line on her forehead. At that moment, the invited women start singing certain songs, praising the bride's beauty and wishing her happiness. Then the party starts.

The henna drawing is applied to the bride on another day. The drawing on her feet is done a week prior to the wedding, while the drawing on her hands is done on the morning of the wedding. Other than weddings, women usually apply henna at any time without special ceremonies.

Do you charge high rates because of your reputation for being one of the best henna artists in Sudan?

Not at all. My prices are quite reasonable. I take into consideration the financial situation of my clients when I charge them. Sometimes I give discounts to regular clients. At other times, I might not charge a client at all if she can't afford it.

Has your business in Darfur slowed since the conflict started?

Yes, very much so compared to the years before the war. That was one of the reasons for me to travel and work in Dubai. Currently, the local demand is a bit better, but it's still down from what it once was. Many of my clients have left Darfur and have settled in Khartoum or in other countries because of the difficult situation here.

هل هناك إختلاف بين النقوش المستخدمة في دارفور وتلك المُستخدمة في الخرطوم؟

النقوش المُستخدمة في دارفور هي نفس النقوش المُستخدمة في الخرطوم وفي كل أرجاء السودان. ولكن تختلف نقوش الحناء في السودان عن تلك التي في الهند حيث تمتاز النقوش الهندية عادة بكثرة الزخارف الصغيرة. نحن نستخدمها هنا أحياناً ونطلق عليها النقوش الهندية. لنقوش الحنة السودانية مميزات وأشكالها الخاصة والتي تلاقى إستحساناً على المستوى المحلي وفي خارج السودان. تختلف الحنة كثيراً عن الأوشام في الغرب والتي قد تكون رسومات لحيوانات مثل النمر والصقور والعقارب أو الأشكال الهندسية. تعتمد الحناء السودانية على اللونين الأحمر والأسود بينما تستخدم مختلف الألوان في الأوشام.

هل هناك بعض المناسبات أو الطقوس التقليدية في دارفور تُمارس فيها نقوش حنة معينة؟

لدينا طقوس حنة خاصة في مناسبات الزواج. في مراسم الزواج، يتم تخصيص يوم مُحدد للحنة. في مثل هذه المراسم نستخدم ما يُسمى بالجرق وهو صينية تتكون من الحنة وغيرها من المواد مثل خيوط الحرير وأوعية خشبية للعطور يُعرف بالمُبخر ومسبحة الخرز الأحمر والأسود تُعرف بسبحة البُسر والتي يُعتقد بأنها تجلب النعم.

خلال هذه المراسم، تقوم الجدة بوضع الحنة للعروس في خط مستقيم على جبهتها. في تلك الأثناء، تردد المدعوات بعض الأغاني الخاصة التي تمتدح جمال العروس وتتمنى لها السعادة. ومن ثم يبدأ الحفل.

يتم تكرار حنة العروس في يوم آخر. تُرسم الحنة على أرجل العروس قبل أسبوع من الزفاف بينما تُرسم الحنة على يديها في صبيحة يوم الزفاف. باستثناء مناسبات الزفاف، عادة تضع النساء الحنة في أي وقت دون أي مراسم خاصة.

هل تتقاضين أجوراً عالية كونك واحدة من أفضل رسامات الحنة في السودان؟

لا على الإطلاق. أسعارى معقولة للغاية. أخذ في الإعتبار الوضع المالى لزبوناتى عند أخذ الأجر. في بعض الأحيان أقوم بعمل تخفيضات للزبونات المدومات وفي أحيان أخرى قد لا أتقاضى أي أجر بالمرة إذا عجزت الزبونة عن الدفع.

هل تراجع عملك منذ نشوب الصراع؟

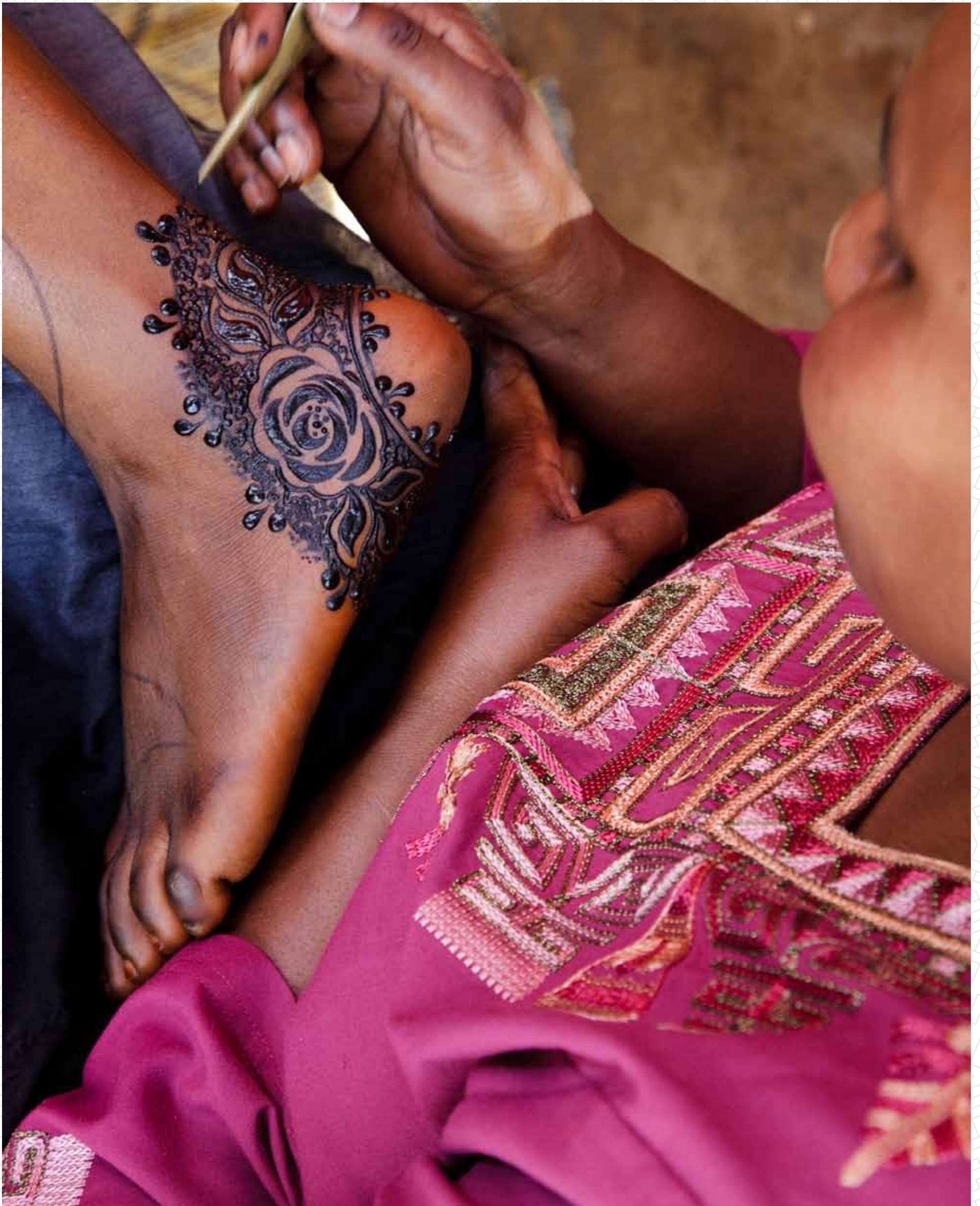
نعم، تراجع كثيراً مقارنة بالسنوات التي سبقت الصراع وكان هذا أحد أسباب سفري إلى دبي والعمل هناك. الآن، تحسن الطلب المحلي إلى حد ما ولكن لازال دون المستوى السابق. الكثير من زبوناتى غادرن دارفور وأقمن في الخرطوم والبلدان الأخرى وذلك بسبب الأوضاع الصعبة هنا.

▶ In El Fasher, North Darfur, a client of noted henna artist Ms. Fatima Mohmaed waits for the henna process to complete for a piece Ms. Mohamed just applied to her hand and arm. The process normally takes one to two hours. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

في الفاشر، شمال دارفور، إحدى زبونات الفنانة المعروفة فاطمة محمد تنتظر إكمال نقش الحناء على يديها. تستغرق العملية عادة ساعة أو ساعتان. تصوير ألبرت غونزاليس فران، اليوناميد.

Are you ever asked how you justify doing your work while the people of Darfur are still going through hard times due to the conflict?

Actually, I am proud of my work because it helps lift up the spirits of Darfuri women. My art boosts their morale and makes them feel better. Thus, I see my work as being helpful in difficult times because it helps the women here face life's hardships with a positive attitude.

So you see henna art as a positive social force in Darfur?

As a henna artist doing this work for many years now, I've met a large number of Darfuri women from different tribes. They meet with each other while I'm doing henna. I usually do my work in a welcoming and sociable atmosphere that encourages women to talk to one another in a friendly manner. Sometimes they become good friends. I've found that even women coming from different tribes that had not been interacting with each other because of a dispute have become friends again after meeting while I'm doing my henna work. Through my henna work, many Darfuri families have become friends with each other, regardless of their tribal origin.

So you believe henna can contribute in a way to social development and stability in Darfur?

Yes, of course. For example, some messages promoting peace or women's empowerment can be designed in an artful way and applied as henna drawings. Slogans such as "we love peace," "peaceful coexistence" or "support women's rights" would be highly accepted and used among many Darfuri women when they participate in related events during the year. In this way they could contribute to spreading effective concepts in line with the present peace process and efforts to rebuild Darfur.

What is your ambition in the henna art field?

I would like to establish my own salon in El Fasher, dedicated only to henna drawing.

Is there a special message you would like to deliver to Darfuris?

I want to tell all Darfuris they should behave like Darfur's tribal elders in the old times. They lived together peacefully, caring for each other and in harmony with one another.

هل سُئِلت يوماً ما عن كيف تُبررين عملك في وقت يمر فيه أهل دارفور بأوقات عصيبة بسبب الصراع؟

في الواقع، أنا فخورة بعملي لأنه يُسهم في رفع الروح المعنوية للنساء دارفور ويعزز معنوياتهن ويشعرهن بأنهن في حال أفضل. وبالتالي أرى أن عملي مفيد في الأوقات الصعبة لأنه يساعد النساء على مواجهة الصعاب بروح إيجابية.

إذن تعتقد أن الحناء مُحرك إجتماعي إيجابي في دارفور؟

بوصفي حنانة أعمل في هذا المجال لعدة سنوات، إلّقيت بالكثير من النساء في دارفور من مختلف القبائل أثناء تأدية عملي. عادة ما أعمل في أجواء اجتماعية مفعمة بالترحاب مما يُشجع زبوناتني على التحدث إليّ بعضهن البعض بطريقة ودية ويصبحن صديقات في بعض الأحيان. لقد أكتشفت أن هنالك نساء ينتمين إلى قبائل مختلفة لم يتفاعلا مع بعضهن البعض بسبب الصراع ثم أصبحن صديقات من جديد أثناء تواجدهن في مكان عملي. من خلال عملي في الحناء، كونت الكثير من الأسر في دارفور صداقات بغض النظر عن أصولها القبلية.

هل تعتقد أنه يمكن لفن الحناء المساهمة بطريقة ما في التنمية الإجتماعية والإستقرار في دارفور؟

نعم، بالطبع. يُمكن تصميم بعض الرسائل بشكل فني والتي تُعزز السلام وتمكن المرأة واستخدامها كنقوش. فمثلاً، يُمكن عمل نقوش لبعض الشعارات مثل «نحن نُحب السلام» و«التعايش السلمي» أو «لندعم حقوق المرأة» لكي تستخدم من قبل الكثير من النساء في دارفور أثناء مشاركتهن في المناسبات ذات الصلة. وبهذه الطريقة يُمكن لتلك الرسائل أن تُسهم في نشر المفاهيم المفيدة تمشياً مع عملية السلام الحالية وجهود إعادة بناء دارفور.

ماهي طموحاتك في مجال فنّ الحناء؟

أطمح في تأسيس صالون خاص بي في الفاشر بحيث يكون مخصصاً لنقش الحناء فقط.

هل لديك رسالة خاصة تودين تقديمها إلى أهل دارفور؟

أود أن أدعو كل أهل دارفور إلى أن يحذوا حذو شيوخ القبائل في الأزمنة القديمة حيث كانوا يعيشون في سلام ووثام ويهتمون بأمور بعضهم البعض.

FIRST PUBLISHED IN MAY 2013
نشرت سابقاً في مايو ٢٠١٣

In El Fasher, North Darfur, acclaimed henna artist Fatima Mohamed is pictured in her home., putting henna on a bride's friend before a wedding. Olivier Chassot, UNAMID.

في الفاشر، شمال دارفور، الفنانة المعروفة فاطمة محمد في بيتها وهي تضع الحنة على يد صديقة لعروس قبل الزفاف، تصوير أوليفييه شاسو، اليوناميد.

Music Therapy

Mua'wiya Musa

الموسيقى.. ترياق الروح معاوية موسى

Born in 1975 in El Fasher, North Darfur, Mr. Mua'wiya Musa is a Darfuri musician. Although his academic studies were not in music—they focused instead on Arabic calligraphy—his passion for music won out over his other interests, and occupy a significant amount of his spare time.

Mr. Musa's love for music did not stop him from completing his education. He finished high school in El Fasher, then studied in the Social Development Institute in the College of Fine Arts at the University of El Fasher. Today, while he works in a field in which he earned his degree, he dedicates time each day to composing and playing music.

In this conflict-torn region of the world, Mr. Musa says, music plays a critical role as a survival tool that can help people cope with life's hardships. In this sense, this El Fasher musician considers the music here to be a kind of ad hoc therapy, useful for helping struggling Darfuris not merely endure, but also look to a future filled with peace, and prevail in the end against the forces of conflict.

In an interview Mr. Musa talks about the music he creates, about the influence of music on the peace process and about this living art form in Darfur.

يُولِي الفنان الدارفوري معاوية موسى، المولود عام ١٩٧٥ في مدينة الفاشر بشمال دارفور، جزءاً كبيراً من وقته للموسيقى، فبالرغم من أنه ركز في دراسته الأكاديمية على الخط العربي، إلا أن شغفه بالموسيقى شده إليها دوناً عن اهتماماته الأخرى.

وبينما استمر حبه للموسيقى، واصل السيد موسى تعليمه. فقد أكمل تعليمه بالمرحلة الثانوية العليا في الفاشر، ثم درس بمعهد التنمية الاجتماعية في كلية الفنون الجميلة في جامعة الفاشر. اليوم، يعمل الفنان معاوية موسى في المجال الذي نال فيه درجته الجامعية وفي ذات الوقت يكرس يوماً قديراً من زمنه في تأليف وعزف الموسيقى.

يقول السيد موسى بأن الموسيقى تلعب دوراً جوهرياً في هذا الإقليم الذي مزقه الصراع، فهي كأداة للبقاء وتستطيع أن تساعد الناس في مواجهة صعوبات الحياة. ووفقاً لهذا المفهوم، ينظر هذا الموسيقار الفاشري إلى الموسيقى هنا كأنها علاج يساعد الدارفوريين في كفاحهم، ليس فقط لتحمل الصعاب وإنما أيضاً للنظر إلى مستقبل يتحقق فيه السلام في نهاية المطاف على قوى الصراع.

في المقابلة، يتحدث السيد معاوية عن إنتاجه الموسيقي وتأثير الموسيقى على عملية السلام وعن هذا الشكل من الفن في دارفور.

Mr. Mua'wiya Musa is pictured in the sound studio at his home in El Fasher North Darfur. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

الفنان معاوية موسى في استوديو الصوت بمنزله في الفاشر، شمال دارفور، تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

What were your first experiences with music and how did you get started?

First, in high school, I started learning to play the accordion. At that time, the school had cultural assemblies through which students would present their art, such as drama, poetry and music. I used to watch all those activities, and it was then that I knew I had passion for music. I decided to learn to play the accordion because the instrument was available in my school for student activities. I started practicing by myself in the school music room, and my friends encouraged me. I used to spend long hours practicing until my shoulders and arms would hurt. That was my start with music.

Then I started playing the accordion outdoors in my neighbourhood along with my friends, who played other instruments. These sessions enhanced my playing skills and helped me become good at playing the accordion. Later, I joined a band called "Darfur Arts," which used to get requests by families to perform in some of their occasions.

After that, I played in a band with my high school friends. We called the band "Abaad," and we performed in the El Fasher Cultural Centre. But that band didn't last for long. By that time, in addition to being able to play the accordion, I could also play the organ. I had one of my own, so I started performing by myself at different occasions, such as social and cultural events, and I gained a good reputation in El Fasher. People started requesting me to perform for their events.

What is the instrument that you play mainly now?

currently, I play mainly on the electronic keyboard, which can create the sounds of other instruments through its stored digital memory. I also play the guitar and the oud, which is similar to the guitar, but it's designed mainly for Middle Eastern music.

Do you only play, or do you compose your own songs as well?

Actually, I compose and do music mixing as well as using a digital recording system.

What type of music do you usually compose, classic or contemporary?

I like contemporary music, so most of my music pieces are contemporary, but they have the special flavour of the Sudanese style.

Most artists get inspired by one or more famous artists. What about you? Is there a famous musician, local or international, who has inspired you to play?

There isn't one particular artist or musician that I like most, but there are a lot of music works that interest me, Western and Middle Eastern.

حدثنا عن تجربتك الأولى مع الموسيقى وكيف كانت بدايتك؟

كانت البداية في مرحلة الثانوية حيث بدأت العزف على آلة الأكورديون. وكانت هناك في المدرسة جمعية ثقافية آنذاك حيث يقوم الطلاب بعرض نشاطاتهم الأدبية مثل المسرح والشعر والموسيقى. كنت أحضر كل تلك النشاطات ومن بعد ذلك أكتشفت بأن لدي شغفاً بالموسيقى فقرر أن أتعلّم العزف على الأكورديون إذ أنّ هذه الآلة كانت متوفرة في المدرسة لاستخدامها في الأنشطة الطلابية. بدأت أدرب نفسي على العزف في قاعة الموسيقى بالمدرسة. وكنت أقضي ساعات طويلة وأنا أدرب على العزف حتى أشعر بالألم في كتفي وذراعي. تلك هي كانت بدايتي مع الموسيقى.

من ثم بدأت أمارس العزف على الأكورديون خارج المدرسة في الحي جنباً إلى جنب مع أصدقائي الذين كانوا يمارسون العزف على آلات موسيقية أخرى. وقد عززت تلك الجلسات التدريبية مهاراتي في العزف وساعدتني في أن أصبح عازفاً جيداً للأكورديون. وفي وقت لاحق إنضممت إلى فرقة موسيقية كانت تسمى "فنون دارفور" حيث كانت تتلقى طلبات من الأسر لإحياء حفلات موسيقية في بعض مناسباتها.

بعد ذلك بدأت العزف ضمن فرقة من الأصدقاء في المدرسة وقد أطلقنا على الفرقة اسم "الأبعاد" وكنا نعزف في المركز الثقافي بالفاشر. غير أن تلك الفرقة لم تدم طويلاً. وفي تلك المرحلة، إضافة إلى عزفي للأكورديون، كنت قد تعلمت العزف على الاورغون. تمكنت من الحصول على آلة خاصة بي ولذلك بدأت العزف لوحدي في مناسبات مختلفة مثل المناسبات الاجتماعية والثقافية فاكسبت سمعة جيدة وسط الفاشر وبدأ الناس يرسلون لي طلبات للمشاركة في مناسباتهم.

ما هي الآلة التي تعزف عليها بشكل رئيسي في الوقت الحاضر؟

في الوقت الراهن أعزف بشكل رئيسي على لوحة المفاتيح الإلكترونية (كيبورد) حيث بإمكان هذه الآلة إصدار أصوات آلات أخرى مخزنة في الذاكرة الرقمية. كذلك أعزف على الجيتار والعود وهو آلة مشابهة للجيتار، إلا إنه مصصم بشكل أساسي للموسيقى الشرقية.

هل تعزف فقط أم تقوم بالتأليف أيضاً؟

في الواقع أنا أقوم بالتأليف والتوزيع الموسيقي باستخدام برامج حاسوب خاصة للتسجيل الموسيقي.

أي نوع من الموسيقى تقوم بتأليفها عادة، التقليدية أم المعاصرة؟

أنا أحب الموسيقى المعاصرة ولذلك فإن معظم القطع الموسيقية التي أقوم بتأليفها معاصرة ولكن لديها النكهة الخاصة بالأسلوب السوداني.

معظم الفنانين يستمدون الإلهام من واحد أو أكثر من الفنانين المشهورين. ماذا عنك؟ هل هناك أي موسيقار مشهور عالمياً أو محلياً كان مصدر إلهام لك في العزف؟

ليس هناك فنان أو موسيقار بعينه أحبه أكثر من غيره ولكن هناك الكثير من الأعمال الموسيقية التي هي موضع إهتمامي، غربية وعربية.

▲ Mr. Mua'wiya Musa is pictured in the sound studio at his home in El Fasher North Darfur. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

الفنان معاوية موسى في استوديو الصوت بمنزله في الفاشر، شمال دارفور. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

► The hands of Mr. Mua'wiya Musa, a popular El Fasher musician, as he plays in his sound studio at home. Mr. Musa, a composer, supports his work with a day job in graphic design, a field in which he received a university degree. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

يد الفنان معاوية موسى أثناء عزفه في استوديو الصوت بمنزله. السيد موسى هو مؤلف موسيقي يدعم عمله من خلال وظيفة نهائية في مجال التصميم الجرافيكي، وهو حاصل على شهادة جامعية في هذا المجال. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

Do you compose songs, or only musical scores?

I compose songs only upon request and when I like the lyrics. So far, I've composed more than 20 songs that have been written by friends. These songs treated different subjects: emotional, patriotic, religious as well as subjects for children. Some of these songs were broadcast on local radio stations.

Do you have a band that you perform with currently?

For now, I play on my own, and that's because the difficult situation here has affected all cultural activities in Darfur. But I compensate for the absence of a band with digital instruments generated by my keyboard, which also can produce beats as though a whole band is playing.

Where do you record your music? In a studio?

I have a home studio where I record all my music. I plug the keyboard into my computer and I use applications for digital recording. Currently, in El Fasher, there isn't an audio-recording studio that is available to musicians. Probably, I'm the only one in town who uses the system of digital audio recording.

This computer recording technique requires advanced skills. How did you learn the specific computer applications required for this process? Did you teach yourself?

I learned it later on after I took some music courses in Khartoum at the Um Durman Youth Centre in 2004. I got some work there as a musician, and that allowed me to attend studios for audio recording. I learned how to operate recording and mixing systems.

Have you had the opportunity to distribute some of your music in the markets to promote your work?

Some of the songs I've composed have been distributed in the local market. These songs were funded by some singers and distributed on CD and cassette. The latest music I composed was for a UNAMID multimedia project that featured a theatre group. The video clip was used for International Youth Day. My music helped to enhance that project.

Are you dedicated as a musician, full-time, or do you do other work at same time to support your music?

I work in graphic design. It's a job that helps me support myself.

هل تقوم بتلحين أغاني أم مقطوعات موسيقية؟

أقوم بتلحين الأغاني فقط عند ما أتلقي طلباً بذلك وعند ما أحب أغنية بعينها وحتى الآن قمتُ بتلحين أكثر من ٢٠ أغنية كتبها أصدقائي. تتناول هذه الأغاني مواضيع مختلفة: عاطفية ووطنية ودينية، علاوة على مواضيع تخص الأطفال. وقد تم بث بعض هذه الأغاني عبر الإذاعات المحلية.

هل لديك فرقة تعمل ضمنها في الوقت الحاضر؟

في الوقت الحالي أمارس نشاطي الموسيقي لوحدي وسبب ذلك هو أن الوضع الصعب هنا قد أثر على كافة الأنشطة الثقافية في دارفور. ولكنني أعوض مسألة غياب الفرقة بأصوات الآلات الموجودة في آلة الكيبورد والتي كذلك قادرة على إصدار إيقاعات كما لو كان هناك فرقة موسيقية كاملة.

وأين تقوم بتسجيل ما تنتجه من موسيقى؟ هل تسجل في استوديو؟

لدي استوديو منزلي حيث أقوم بتسجيل كافة ما أنتجه من موسيقى حيث أقوم بتوصيل آلة الكيبورد إلى كمبيوتر الخاص ومن ثم أقوم باستخدام برنامج التسجيل. في الوقت الحاضر، لا يتوفر في الفاشر أي استوديو للتسجيل الصوتي للموسيقيين ومن المحتمل أن أكون أنا الوحيد الذي يستخدم النظام الرقمي للتسجيل الصوتي في المدينة.

هذا الأسلوب في استخدام الكمبيوتر للتسجيل يتطلب مهارات متقدمة. كيف تعلمت هذه المهارات؟ عن طريق التعلم الذاتي؟

تعلمت ذلك في وقت لاحق عندما تلقيت بعض الدورات الموسيقية في الخرطوم بمركز شباب أمدرمان في ٢٠٠٤. حصلت على عمل هناك في مجال الموسيقى مما أتاح لي فرصة إرتياد استوديوهات التسجيل الصوتي فتعلمت كيفية استخدام برامج التوزيع والتسجيل الموسيقي.

هل سبق أن أتاحت لك فرصة لتوزيع بعض من إنتاجك الموسيقي في الأسواق للترويج لأعمالك؟

بعض الأغاني التي قمت بتأليفها وجدت طريقها للتوزيع في السوق المحلي وقد تم توزيع هذه الأغاني في أقراص مضغوطة وأسطوانات بتمويل من بعض المطربين، آخر قطعة موسيقية ألفتها كانت لفديو انتجته اليوناميد عن فرقة مسرحية، تم عرضه في اليوم العالمي للشباب، وقد ساعدت الموسيقى في تعزيز المشروع.

هل أنت موسيقار متفرغ تعمل بدوام كامل أم إن لديك عمل آخر في الوقت نفسه لدعم عملك الموسيقي؟

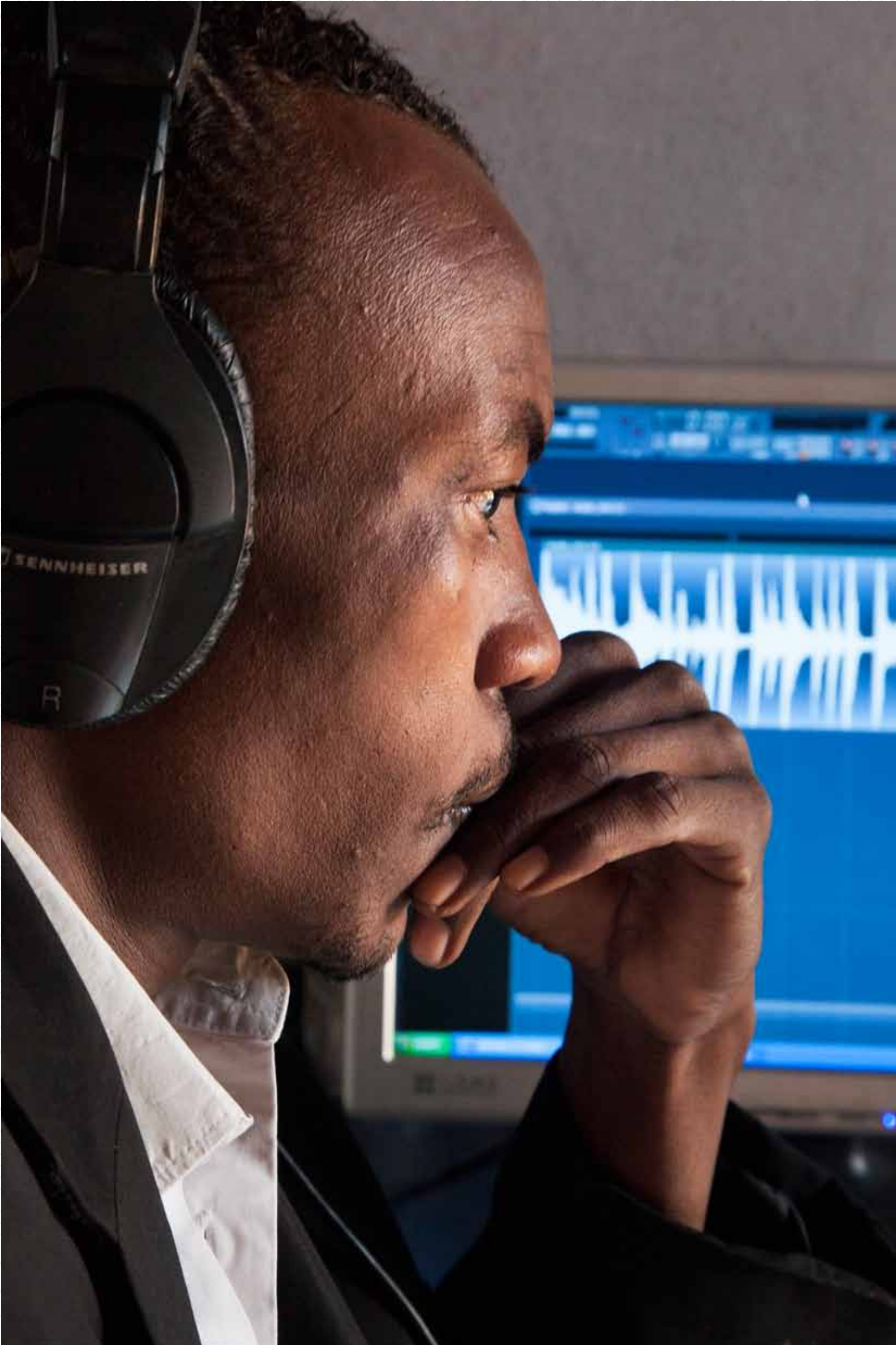
أعمل حالياً في التصميم الجرافيكي وهو عمل يساعدني في دعم نفسي.

في الفاشر، شمال دارفور، السيد معاوية موسى في استوديو الصوت بمنزله. السيد موسى هو مؤلف موسيقي يدعم عمله من خلال وظيفة نهائية في مجال التصميم الجرافيكي، وهو حاصل على شهادة جامعية في هذا المجال. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

In El Fasher, North Darfur, Mr. Mua'wiya Musa is pictured in the sound studio at his home. Mr. Musa is a composer who supports his work with a day job in graphic design, a field in which he received a university degree. Photo by Albert González Farran, UNAMID. ▲

Mr. Mua'wiya Musa, a popular El Fasher musician, listens to a track he recorded in his sound studio at home. Mr. Musa supports his work in music with a day job in graphic design, a field in which he received a university degree. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

الفنان معاوية موسى، موسيقار معروف من الفاشر، يستمع إلى مقطع قام بتسجيله في استوديو الصوت بمنزله. السيد موسى هو مؤلف موسيقي يدعم عمله من خلال وظيفة نهائية في مجال التصميم الجرافيكي، وهو حاصل على شهادة جامعية في هذا المجال. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

Does the conflict here in Darfur affect your music?

Of course. Creative work needs to be done with a specific mentality and with a certain mood, but the financial and social difficulties in Darfur can easily disturb an artist's inner world. If my living circumstances were better, my music productivity certainly would have been much better.

What about other Darfuri musicians? Do you know if they suffer as well from the situation here?

Most musicians suffer from the ongoing conflict and the resulting difficult living situation in the same way other artists and other Darfuris do. If there were peace, artists in Darfur would be able to produce more art, and that would illustrate how many artists there actually are in Darfur. It would also show that we are in fact a civilized people, not warmongers.

Are young Darfuri musicians influence by western music or do they tend to keep to their local styles and traditional forms of music?

Western culture has dominated all developing nations, including Sudan and the region of Darfur. So many contemporary Darfuri songs are made in a western style, and played by western musical instruments such as the guitar and drums. But even these songs have a Darfuri flavour.

Do you think using foreign styles enriches Darfuri music?

I think we should keep the music patterns and beats that are typically Darfuri even when embracing foreign music styles. This way, we can enrich our local music without obliterating its identity.

Tell us about the main features of Darfuri music in terms of rhythms and patterns. Are they different from music in other areas in Sudan, such as the Khartoum area and Blue Nile?

There is a saying that goes "dancing is the nation's mirror." I say that dancing is about beat, and beat is all about feeling life. I will give you an example here: the Baqara tribe has its own fast beat in its music, which is inspired by the fast speed of the cattle. Some desert tribes, in contrast, use slow beats, reflecting the slow movements of the camels and the harsh monotonous environment in which they live. So Darfuri beats differ even from one tribe to another.

As for singing patterns, there are many of them, such as the *Dobet*, the *Hadday*, the *Sunjuk*. These are developed from tribes of Arabic origin. There are also the African singing patterns. In general, Darfuri music has its own character, which distinguishes it from the music created in other areas of Sudan. Still, we can say that Sudanese music all has a similar flavour.

هل للصراع في دارفور تأثير على إنتاجك الموسيقي؟

بالطبع، العمل الإبداعي يحتاج الى عقلية ومزاج محدد لأدائه. والصعوبات المالية والاجتماعية في دارفور من الممكن أن تؤثر على الجو النفسي للفنان بكل سهولة. لو كانت ظروفه المعيشية أفضل، بالتأكيد لكان إنتاجي الموسيقي أكثر بكثير.

وماذا عن الموسيقيين الدarfوريين الآخرين؟ هل تعرف ما إذا كانوا هم أيضاً يعانون من الوضع في دارفور؟

يعاني معظم الموسيقيين من الصراع الدائر وما نجم عنه من صعوبات في الوضع المعيشي، حالهم حال بقية الفنانين وأهل دارفور. إذا توفر السلام لكان بإمكان الفنانين الدarfوريين إنتاج المزيد من الفن وسيتبين ذلك العدد الفعلي للفنانين في دارفور وسنظهر كذلك بأننا شعب متمدن ولسنا دعاة حرب.

هل هناك تأثير للموسيقى الشباب الدarfوريين بالموسيقى الغربية أم أنهم يميلون الى التقيد بطرازهم المحلي وبالأشكال التقليدية للموسيقى؟

لقد هيمنت الثقافة الغربية على كافة الشعوب النامية، بما في ذلك السودان وإقليم دارفور. فهناك بعض الأغاني الدarfورية المعاصرة على الطراز الغربي وتغنى على آلات الموسيقى الغربية مثل آلة الجيتار والآلات الإيقاعية ولكن حتى هذه الأغاني لها نكهة دارفورية.

هل تعتقد أن استخدام الأسلوب الغربي يثري الموسيقى الدarfورية؟

أعتقد أن علينا المحافظة على الأنماط الموسيقية الدarfورية النموذجية حتى في حالة تبني الأساليب الموسيقية الأجنبية، وبهذه الطريقة نستطيع إثراء الموسيقى المحلية دون تعريضها الى طمس هويتها.

حدثنا عن الملامح الرئيسية للموسيقى الدarfورية من حيث الإيقاعات والأنماط، وهل هي مختلفة عن الموسيقى في مناطق أخرى من السودان مثل الخرطوم والنيل الأزرق؟

هناك مثل يقول "الرقص مرآة الشعوب" وأنا أقول الرقص أيقاع والإيقاع ما هو إلا إحساس بالحياة. سأعطي مثلاً هنا: قبيلة البقارة لديها أيقاعها الموسيقي السريع الخاص بها وهو مستوحى من سرعة سير الماشية. بينما تستخدم بعض القبائل الصحراوية الأيقاع البطيء الذي يعكس الحركة البطيئة للجمال والبيئة القاسية الرتيبة التي يعيشون فيها. وهكذا تختلف الإيقاعات الدarfورية حتى من قبيلة الى أخرى.

أما بالنسبة لأنماط الغناء فهناك أشكالاً كثيرة منها، مثل الدوبيت والهوداي والسنجك. وهي تطورت من ثقافة الشعوب ذات الأصول العربية. وهناك أيضاً الأغاني ذات الأنماط الأفريقية. وبشكل عام فإن للموسيقى الدarfورية شخصيتها الخاصة وهي ما يميزها عن غيرها من الموسيقى في المناطق الأخرى من السودان. ومع ذلك، نستطيع القول بأن كل الموسيقى السودانية لها مذاق مشابه.

Is Sudanese music closer to African music than it is to Arabic music?

Sudanese music comes in between. It has both an African and an Arabic feel. For example, the seventh scale is used widely in Arabic music, and also in some Sudanese tribes. And there is the fifth scale, which is used widely across Africa. It's used in Sudan as well. This fifth scale is actually used world-wide, and the famous singer Bob Marley used it in many of his songs.

In terms of local music, what do you think of the songs of the Hakamat? And do you think their value is more social or artistic?

Women performed the Hakamat songs long before the conflict in Darfur, when they encouraged noble moral values among tribe members. These values included generosity and courage. The Hakamat songs have continued during the conflict, although many of the Hakamas now are chanting for peace. Musically, I see in these songs high creativity and intelligence. The Hakamas write the lyrics and the accompanying melodies, and they also sing the songs they create.

How in your opinion can the Darfuri musicians contribute to advancing peace and reconciliation in the region?

Unfortunately, the difficult living situation here undermines musicians' ability to play a more effective social role. Thus, their role in advancing peace and reconciliation is limited, which is a sad situation to me.

Have you participated in activities to promote peace in Darfur?

Yes. I participated in the Fourth Cultural Festival in 1998, and in 2007 in the Arab Youth Festival in Khartoum, where I won the gold medal in solo piano. Also, I've been composing music for peace in Darfur, but this music hasn't been broadcast or published yet.

What would you like to tell the people of Darfur?

I would like to tell them to embrace noble human values and change a war culture into a peace culture so that we can have an opportunity to show the world our art.

Mr. Mua'wiya Musa is pictured in the sound studio at his home. Mr. Musa is a composer who supports his work with a day job in graphic design, a field in which he received a university degree. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

الفنان معاوية موسى أثناء عزفه في استوديو الصوت بمنزله. السيد موسى هو مؤلف موسيقي يدعم عمله من خلال وظيفة نهائية في مجال التصميم الجرافيكي، وهو حاصل على شهادة جامعية في هذا المجال. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

هل الموسيقى السودانية أقرب إلى الموسيقى الأفريقية منها إلى الموسيقى العربية؟

الموسيقى السودانية تقف على مسافة من الموسيقى الأفريقية والعربية وهي تتمتع بكل من الإحساس الأفريقي والعربي. فمثلاً السلم السباعي مستخدم على نطاق واسع في الموسيقى العربية وكذلك وسط بعض القبائل السودانية. وهناك السلم الخماسي الذي يستخدم على نطاق واسع في مختلف أنحاء أفريقيا وهو مستخدم أيضاً في السودان. هذا السلم الخماسي في الحقيقة يستخدم على نطاق العالم وقد استخدمه المطرب المشهور، بوب مارلي في كثير من أغانيه.

فيما يتعلق بالموسيقى المحلية ماذا تقول عن غناء الحكامات؟ هل في رأيك إن أهمية هذا النوع من الغناء هي إجتماعية أم فنية؟

كانت تُغنى أغاني الحكامات منذ وقت طويل قبل النزاع في دارفور، حيث كن الحكامات يشجعن القيم الأخلاقية النبيلة وسط أفراد القبيلة. وقد شملت هذه القيم الكرم والشجاعة. وقد استمرت الحكامات في الغناء أثناء فترة النزاع، مع أن الكثير منهن يغنين الآن للسلام. من الناحية الموسيقية، أجد في هذه الأغاني درجة عالية من الإبداع والذكاء. فالحكامات يكتبن الكلمات ويؤلفن الأنغام المصاحبة لها، كما إنهن يغنين هذه الأغنيات.

برأيك كيف يستطيع الموسيقيون الدارفوريون المساهمة في النهوض بعملية السلام والمصالحة في الأقليم؟

من المؤسف أن الوضع المعيشي الصعب يضعف من قدرة الموسيقي في أن يلعب دوراً إجتماعياً أكثر فعالية. ولهذا فإن دور الموسيقيين في النهوض بالسلام وعملية المصالحة محدوداً وهو وضع محزن في نظري.

هل شاركت في فعاليات تهدف إلى تعزيز السلام في دارفور؟

نعم شاركت في المهرجان الثقافي الرابع في العام ١٩٩٨ ومهرجان الشباب العربي بالخرطوم في العام ٢٠٠٧ حيث أحرزت الميدالية الذهبية في العزف المنفرد على البيانو. كذلك، ألقت معزوفة عن السلام في دارفور ولكنها لم تبت أو تنشر بعد.

ما الذي تؤد أن تقوله لأهل دارفور؟

أود أن أناشدهم بتبني القيم الإنسانية النبيلة وتغيير ثقافة الحرب إلى ثقافة السلام حتى نستطيع الحصول على فرصة عرض إبداعنا الفني للعالم.

FIRST PUBLISHED IN SEPTEMBER 2013
نشرت سابقاً في سبتمبر ٢٠١٣

Darfur Dances

Elfadhil Khatir

الرقص في دارفور الفاضل خاطر

Born in 1986 in Tarni, a small village in North Darfur's Tawila locality, Mr. Elfadhil Khatir is one of a small group of Darfuri academics conducting research on Darfur's cultural performances to develop a deeper understanding of their historical development and social impact.

Mr. Khatir studied in the Darfur school system before traveling to Khartoum, where he narrowed his focus to music and drama in Sudan University. Shortly after graduating, Mr. Khatir, whose Bachelor's degree thesis focused on the variety of rhythm and song types in Darfur, received an offer of a teaching position at the University of El Fasher in the College of Education.

In an interview, the young lecturer talks about the unique focus of his scholarship and teaching, including the traditional dances in Darfur, their various forms and their relation to the social lives of Darfuris.

بعد الفاضل خاطر، المولود عام ١٩٨٦ في قرية تارني في محلية طويلة بشمال دارفور، أحد الأكاديميين الدarfوريين القلائل الذين أجروا بحوثاً في العروض الثقافية في دارفور بغية خلق فهم أعمق للتطور التاريخي والأثر الاجتماعي لهذه العروض.

تلقي السيد خاطر تعليمه الأولي في مدارس دارفور قبل أن ينتقل إلى الخرطوم حيث درس الموسيقى والدراما في جامعة السودان. ركز في أطروحة شهادة البكالوريوس على تنوع الإيقاعات والأغاني في دارفور. وتلقى بعد التخرج بفترة وجيزة عرضاً للعمل كمحاضر بكلية التربية في جامعة الفاشر.

في المقابلة، يتحدث المحاضر الشاب حول أطروحة التخرج خاصته وتدريس الرقصات الشعبية في دارفور وأنماطها المختلفة وعلاقتها بالحياة الاجتماعية.

Would you tell us about the traditional dances in Darfur and when they first appeared here?

Darfur's traditional dances are an ancient form of art. They are part of the Darfuri legacy and tied deeply to the lives of Darfuris. They are all done by groups of people, and they're usually accompanied by rhythms and songs that reflect emotions related to different circumstances and events, whether celebratory or tragic.

There are so many traditional dances in Darfur. There is a certain dance for each occasion. For example, there is a dance for weddings, another for harvests, a dance for war, one for circumcision, and so on. Each tribe in Darfur has its own traditional dances, which vary from one tribe to another. The wide variety of these dances is due to elements including tradition, social environment and even weather.

Historically, these dances have appeared since the first people existed in this area. So we can say that the traditional dances we see today among Darfur's tribes are rooted in the rhythmic body movements that were done in ancient times.

Would you explain why these traditional performances are so different from one tribe to another although these tribes all live in one region?

The difference we see between dances among Darfuri tribes is because the tribes themselves are originally from different areas. So tribes of African origin dance differently from the tribes of Arabic origin. Even the African tribes differ in their dances from one to another, because some of them come from different African countries that have their own general dance styles. For example, traditional dancing in Chad is different from dances in Central African Republic, and the traditional dancing in Morocco differs from dances in Egypt. Darfuri tribes come from all these various areas.

Have some of these dances changed with time in terms of body movements and the accompanying rhythms?

There has been some change, but mostly in the music that accompanies the dances. The change occurs naturally when new musical instruments appear with time, adding new elements to the music and the rhythms of the local dances. But the dancing movements remain generally the same.

Is it possible to quantify the specific number of the traditional dances in Darfur?

It's difficult to identify a specific number that includes all types of traditional dances in Darfur. In the case of the Fur tribe, there are at least 32 traditional dances, each for a unique occasion. So if there are 200 tribes in Darfur, with each one having at least 10 unique dances, on average, we can surmise that there are some 2,000 traditional dances in the region altogether. But the actual number could be much larger. Some sources indicate there are some 500 tribes in Darfur using 600 distinct dialects. If this is true, then the number of the traditional dances in Darfur could be more than 5,000.

هلا حدثتنا عن الرقصات الشعبية في دارفور ومتى ظهرت لأول مرة؟

تعد الرقصات الشعبية من الأنماط الفنية الموهلة في القدم. وتشكل جزء من الموروثات في دارفور التي لها صلة عميقة بحياة الناس في دارفور. وتمارس وسط مجموعة من الناس. وعادة تكون مصحوبة بإيقاعات وأغان تعكس مشاعر تتعلق بالظروف والحوادث المختلفة سواء كانت إحتفالية أو مأساوية.

هناك العديد من الرقصات الشعبية في دارفور. هناك رقصات خاصة بكل مناسبة. فعلى سبيل المثال، هناك رقصات للأعراس وأخرى للحداد والحرب والختان وهكذا.

لكل قبيلة في دارفور رقصات شعبية خاصة بها تختلف عن رقصات القبائل الأخرى. وتتباين أنماط الرقصات حسب التقاليد والبيئة الاجتماعية والطقس.

هل يمكن أن تشرح أسباب اختلاف رقصات القبائل رغم وجودها في إقليم واحد؟

يعود تباين رقصات القبائل إلى تباين المناطق التي وفدت منها هذه القبائل. تختلف أنماط رقص القبائل ذات الأصول الأفريقية عن تلك ذات الأصول العربية. ويعود تباين أنماط رقص القبائل ذات الأصول الأفريقية إلى اختلاف البلدان الأفريقية والتي لها أنماط رقص خاصة بها. فعلى سبيل المثال، تختلف الرقصات الشعبية في تشاد عن تلك الموجودة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتختلف عن تلك الموجودة في المغرب ومصر. تعود أصول القبائل في دارفور إلى تلك المناطق.

هل تغيرت الرقصات مع مرور الزمن فيما يتعلق بحركات الجسد والإيقاعات المصاحبة لها؟

هناك بعض التغيير فيما يختص بالموسيقى المصاحبة لها. يحدث التغيير بصورة طبيعية مع ظهور آلات موسيقية جديدة والتي تضيف مكونات جديدة إلى موسيقى وإيقاعات الرقصات الشعبية. ولكن تظل حركات الرقص كما هي عليه.

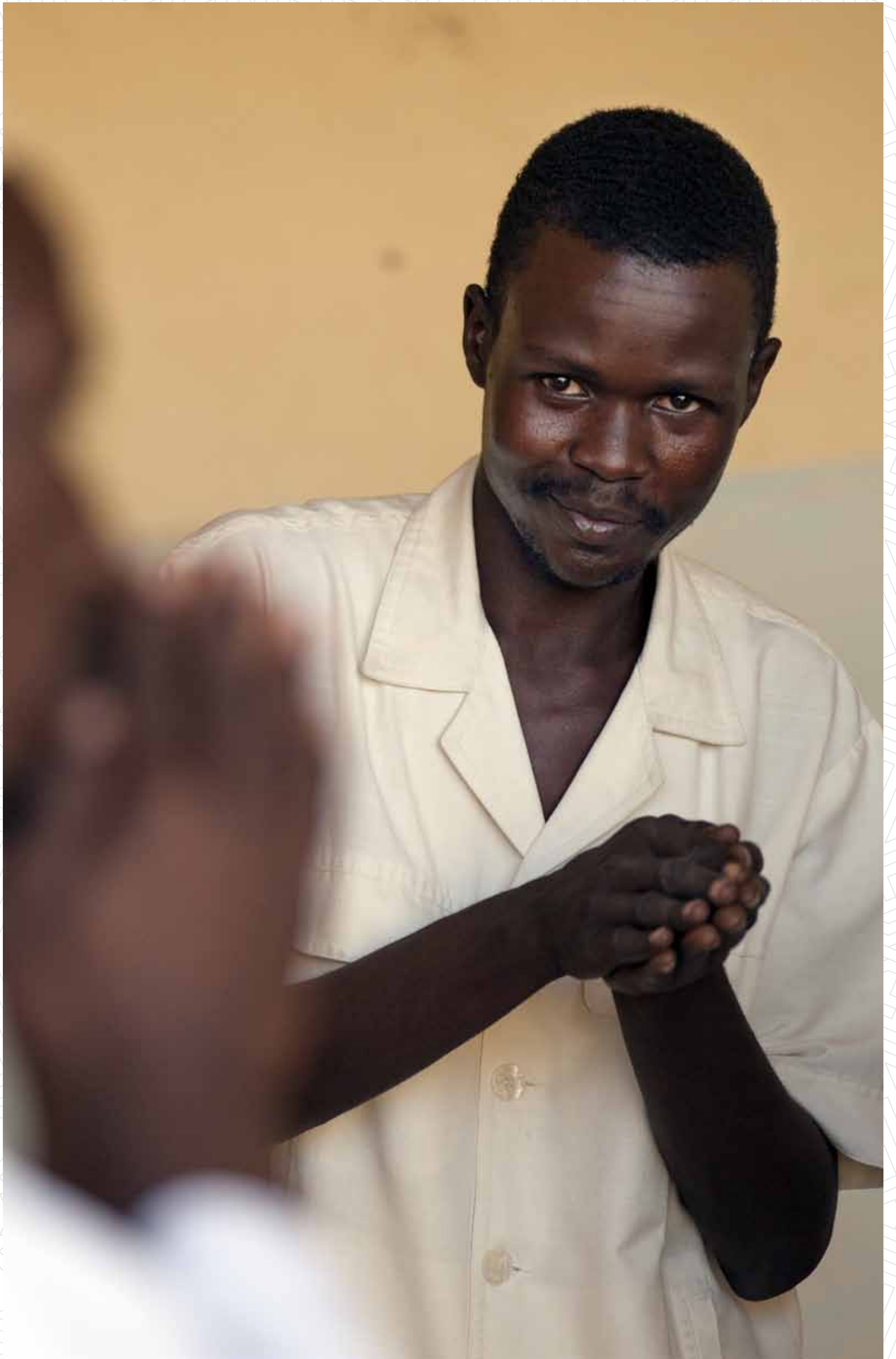
هل يمكن تحديد عدد الرقصات الشعبية في دارفور؟

من الصعب تحديد رقم محدد يشمل كل أنواع الرقصات الشعبية في دارفور. فعلى سبيل المثال، قبيلة الفور لديها ٣٢ رقصة شعبية على الأقل وكل واحدة تلائم مناسبة محددة. وبالتالي، إذا كانت هناك ٢٠٠ قبيلة في دارفور ولكل واحدة منها ١٠ رقصات كمعدل، يكون مجموع الرقصات الشعبية في الإقليم حوالي ٢٠٠٠ رقصة. ولكن قد يفوق الرقم الفعلي ذلك بكثير. إذ تشير بعض المصادر إلى أن عدد القبائل في دارفور حوالي ٥٠٠ قبيلة وهناك أكثر من ٦٠٠ لهجة. إذا صح ذلك، يصبح عدد الرقصات الشعبية في دارفور أكثر من ٥٠٠٠ رقصة.

Mr. Elfadhil Khatir is one of a small group of Darfuri academics who conducts research on Darfur's cultural performances to develop a deeper understanding of their historical development and social impact. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

السيد الفضل خاطر هو أحد الأكاديميين الدارفوريين القلائل الذين أجروا بحوثاً في العروض الثقافية في دارفور بغية خلق فهم أعمق للتطور التاريخي والأثر الاجتماعي لهذه العروض. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

في الفاشر، شمال دارفور، السيد الفضل خاطر هو محاضر في جامعة الفاشر، يدرس طلابه الرقص التقليدي الدارفوري. يعد السيد خاطر أحد الأكاديميين الدارفوريين القلائل الذين أجروا بحثاً في العروض الثقافية في دارفور بغية خلق فهم أعمق للتطور التاريخي والأثر الاجتماعي لهذه العروض. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

▲ In El Fasher, North Darfur, Mr. Elfadhil Khatir, a lecturer at the University of El Fasher, teaches traditional Darfuri dance to his students. Mr. Khatir is one of a small group of Darfuri academics who conducts research on Darfur's cultural performances to develop a deeper understanding of their historical development and social impact. Photo by Hamid Abdulsalam, UNAMID.

Does each dance have a specific song that goes with it, or can different songs be used for different dances?

Actually, a dance doesn't have to have the same song played with it each time. A different song can go with a dance when it is performed for a different occasion, but it should reflect the dance's rhythm. The lyrics should also match with the occasion or the atmosphere when the dance is performed.

In Darfur, we have rich legacy of songs for a wide range of occasions. For example, the Nafeer occasion is a social activity in which the people of a village volunteer to help a family facing a dilemma. The songs that go with the dance for Nafeer usually have a fast rhythm to energize people while they're making efforts to help those in need. Other dances, such as the one called Al Jarary, are done by nomads who have camels. The associated songs have a slow rhythm that mimics the slow pace of camel movements.

What about musicians? Are songs and beats usually done by a music group that performs alongside the dancers?

Yes, but not for all dances. In some dances, the dancers do the singing and make the rhythm themselves by clapping or beating the ground with their feet.

Is there a general indication about how many performers are required for the traditional dances here?

Some of them require a specific number of dancers. These dances can't be done with a fewer number of dancers than tradition requires. For example, the Rishat dance is done on the occasions of receiving sultans and kings, and requires a specific number of dancers. But there are dances that can be done by any number of people, such as the Hijoory, which is for happy occasions attended by large groups.

Do dancers need to have a significant amount of training to perform in these dances, or should they be a specific age?

Only some of dances require lots of training, such as the dances for war. These dances involve complicated movements that can't be learned quickly. Some other dances are quite easy, such as those for weddings or harvests.

As for the age of dancers, there are some issues with certain dances. We have dances that could be dangerous. In dances for war, the dancers carry sharp weapons called Kurbaj. The dancers should not touch each other during the performance. If one dancer touches another, the consequences could be disastrous. Thus, the dancers should have a high level of skill in performing this dance. This skill comes only with practice and age. So young men, naturally, haven't had enough time to practice that dance and are not encouraged to perform it.

هل لكل رقصة أغنية محددة أم تستخدم أغاني متنوعة للرقصات المختلفة؟

في الحقيقة، لا تتطلب الرقصة أغنية محددة ليتم الرقص عليها في كل مرة. قد تغنى أغنية مختلفة مع نفس الرقصة في مناسبة أخرى ولكن لابد أن تعكس إيقاع الرقصة. ويجب أن تتماشى مفردات الأغنية مع المناسبة أو الجو العام للرقصة.

نملك في دارفور إرثاً غنياً من الأغاني التي تلائم مختلف المناسبات. فعلى سبيل المثال، يشكل النفير نشاط إجتماعي يتطوع فيه سكان القرية لمساعدة الأسر عند الملمات، وتتميز الأغاني التي تغنى مع رقصات النفير بإيقاع سريع لتشجيع الناس على بذل الجهد لمساعدة المحتاجين. بعض الرقصات مثل الجاراري، يؤديها البدو الذين يرعون الإبل وتتميز بإيقاعات هذه الرقصات ببطء يواكب حركة الجمال.

ماذا عن الموسيقيين؟ هل تعزف الفرق الموسيقية الأغاني والإيقاعات جنباً إلى جنب مع الراقصين؟

بلى، ولكن ليس لكل الرقصات. بالنسبة لبعض الرقصات، يقوم الراقصون بالغناء والإيقاع بأنفسهم من خلال التصفيق والضرب على الأرض بأقدامهم.

هل هناك مؤشر عام عن العدد المطلوب من المؤدين للرقصات التقليدية؟

بعض الرقصات تتطلب عدد معين من الراقصين. هذه الرقصات لا يمكن أن تؤدي بعدد قليل من الراقصين حسب العادة. على سبيل المثال، تتطلب رقصة الرشات والتي كانت تؤدي عند إستقبال السلاطين والملوك عدد محدد من الراقصين. ولكن هناك بعض الرقصات يمكن أن تؤدي بأي عدد مثل رقصة الهجوري والتي تؤدي في المناسبات السعيدة والتي يحضرها حشد من الناس.

هل تتطلب الرقصات قدر معين من التدريب لأدائها؟ وهل هناك سن معينة لذلك؟

بعض الرقصات تتطلب قدر كبير من التدريب مثل رقصات الحرب. تتضمن هذه الرقصات حركات معقدة لا يمكن تعلمها بسرعة، بينما بعض الرقصات سهلة الأداء مثل رقصات الأعراس والحصاد.

بالنسبة لأعمار الراقصين، هناك بعض المحاذير فيما يتعلق ببعض الرقصات. بعض الرقصات قد تكون خطيرة، مثل رقصات الحرب، حيث يحمل الراقصون آلات حادة تدعى الكرياج. يجب أن لايتلامس الراقصين أثناء الرقص. فإذا لمس راقص راقصاً آخر قد تكون العواقب وخيمة، مما يستلزم تحلى الراقصين بمستوى عال من المهارة أثناء أداء تلك الرقصة. تكتسب هذه المهارة مع التمرين خلال سنوات طويلة. وبالتالي فإن اليافعين الذين لم يتوفر لهم الوقت الكافي للتدريب، ولايشجعوا على أداء تلك الرقصة.

◀ In the El Fasher Cultural Centre in North Darfur, a member of the Sarafi drama group performs a traditional Darfuri dance under the guidance of Mr. Elfadhil Khatir, a lecturer at El Fasher University. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

في المركز الثقافي في الفاشر بشمال دارفور، إحدى أفراد فرقة السرافي المسرحية تؤدي رقصة تقليدية دارفورية تحت توجيه السيد الفضل خاطر المحاضر في جامعة الفاشر. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

▲ In El Fasher, North Darfur, Mr. Elfadhil Khatir plays his violin while teaching traditional Darfuri dance to his students at El Fasher University. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

في الفاشر، شمال دارفور، السيد
الفصل خاطر يعزف على كمانه بينما
يعلم طلابه الرقص التقليدي الدارفوري
في جامعة الفاشر. تصوير البرن
غونزاليس فران، اليوناميد.

Are there Darfuri dances for women only?

There are women's dances, such as those for wedding and henna occasions. These dances are done inside homes where only women can watch. There are other dances where both men and women can participate. But most of Darfuri traditional dances are done by men, probably because the society here is conservative. Men's dances are usually performed outdoors where anyone, including men, women and children, can watch.

What about costumes? Does each dance have a certain outfit associated with it?

Costumes usually match the movements in a certain dance. For example, dancers wear long trousers for a dance called Juju, while in other styles the dancers wear suits. And in many dances, the outfit is the Galabiya and Imma, the traditional body and head attire commonly worn in Sudan.

Are traditional war dances still practised in some areas?

Only to a certain extent because of the traditions in Darfur and due to some conflicts that still happen among some tribes. So there are still some war dances that are carried out with songs that urge people to defend their lands in case of disputes with other tribes. Some other dances are done to urge people to defend their honour.

Generally, war dances are not popular in Darfur any longer, and people are not affected by them due to the overall willingness among Darfuris to work toward peace and peaceful coexistence.

In general, are the traditional dances still practiced widely in Darfur's cities and villages in comparison with the past years?

Unfortunately, many traditional dances are not practiced as often as in the past, before the conflict. The reason for this is that lots of people were displaced due to the conflict and have been going through tough times. So many tribal communities have had to abandon their dances, as they don't have the luxury of free time to practice. Many families and entire communities are struggling merely to stay alive. But there are many areas where traditional dances are still performed, especially the areas that have good security around the main cities with sizeable populations.

هل هناك رقصات خاصة بالنساء في دارفور؟

هناك رقصات خاصة بالنساء كذلك المتعلقة بالأعراس وحفلات الحنة. تُؤدى هذه الرقصات داخل البيوت وهي حكر على النساء. هناك بعض الرقصات التي يشارك فيها الرجال والنساء على حد السواء. معظم الرقصات الشعبية في دارفور يؤديها الرجال وقد يعود ذلك إلى أنّ المجتمع يمتاز بالمحافظة. عادة ما تُؤدى رقصات الرجال في خارج المنازل وبأماكن الجميع مشاهدة العروض بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال.

ماذا عن الأزياء؟ هل لكل رقصة زي خاص بها؟

تتوافق الأزياء مع حركات كل رقصة. فعلى سبيل المثال، يرتدي الراقصون سراويل طويلة عند أداء رقصة الجوجو. بينما يرتدي الراقصون بدلات عند أداء بعض الرقصات. يرتدي الراقصون الجلابب والعمامة وهي الأزياء التقليدية التي يرتديها الرجال في السودان.

هل لازالت رقصات الحرب التقليدية تُمارس في بعض المناطق؟

إلى حد ما، وذلك بسبب التقاليد السائدة في دارفور وبسبب النزاعات القائمة بين القبائل. لا تزال بعض القبائل تؤدي رقصات حرب مصحوبة ببعض الأغاني التي تشجع الناس للذود عن ديارهم في حال النزاع مع قبيلة أخرى.

بعض الرقصات تُشجع الناس على الدفاع عن شرفهم. في الغالب لم تعد رقصات الحرب سائدة في دارفور ولم يعد أهل دارفور يتأثرون بها بسبب الرغبة العامة في تحقيق السلام والتعايش السلمي.

بصورة عامة، هل تؤدي الرقصات التقليدية في مدن وقرى دارفور على نطاق واسع مقارنة بما كانت عليه في السابق؟

لسوء الحظ، لم تعد الرقصات الشعبية كما كانت عليه قبل النزاع. يعود السبب إلى نزوح أعداد كبيرة من الناس بسبب النزاع وكذلك بسبب المحن التي ألمت بهم. الأمر الذي أجبر العديد من المجتمعات والأسر إلى ترك رقصاتها بسبب عدم توفر وقت لممارسة الرقصات. تكافح العديد من الأسر من أجل توفير لقمة العيش. لا تزال تمارس الرقصات الشعبية في بعض المناطق القريبة من المدن الكبيرة ذات الأعداد الكبيرة من السكان والتي تتمتع بقدر من الأمن.

▲ في الفاشر، شمال دارفور، السيد الفضل خاطر (وسط) يوجه أفراد من فرقة السرافى المسرحية في رقصة تقليدية دارفورية في المركز الثقافي في الفاشر. تصوير حامد عبد السلام، اليوناميد.

In El Fasher, North Darfur, Mr. Elfadhil Khatir (centre) offers guidance on traditional Darfuri dance styles to members of the Sarafi drama group at the El Fasher Cultural Centre. Photo by Hamid Abdulsalam, UNAMID.

Do you think new group dances could be designed by Darfur's young people to help promote peace and reconciliation?

Definitely. This deeply rooted art in Darfur's societies can effectively contribute to promoting peace and reconciliation among tribes. New group dances could be designed by mixing movements from different tribes. These dances could involve symbolic movements expressing unity and brotherhood among these groups. Such a project could indeed be implemented by the musicians and dancers here to reflect the need of the young people in Darfur to have a better life. A better life can't be achieved through war, but rather through social peace and prosperity.

Artistically, traditional dances could be transformed into new, contemporary styles to promote peace and social development. Such dances could be performed during happy occasions that are typically attended by large audience.

Finally, what is the message you would like to send to all Darfuris?

I would like to tell them that social unity, not dispersion and division, is the basis of good life. So let's unite to have one country for all of us, regardless of race, religion or colour.

برأيك، هل يمكن تقديم رقصات جماعية جديدة من قبل الشباب تهدف الى تعزيز السلام والمصالحة؟

بالتأكيد. يمكن لهذا الفن الراسخ في المجتمعات الدarfورية ان يساهم في تعزيز السلم والمصالحة وسط القبائل المختلفة. يُمكن تشكيل رقصات شعبية جديدة من خلال خلط حركات رقص من مختلف القبائل، ويمكن ان تتضمن الرقصات هذه حركات ترمز الى الوحدة والأخاء وسط هذه الجماعات. يمكن إشراك الموسيقيين والراقصين لتنفيذ مثل هذا المشروع لعكس رغبة الشباب في دارفور في التمتع بحياة كريمة. لا يمكن تحقيق حياة كريمة من خلال الحرب بل عن طريق السلم والوئام الإجتماعي.

من ناحية فنية، يمكن تحويل الرقصات الشعبية إلى أنماط جديدة ومعاصرة لتعزيز السلام والتنمية الإجتماعية، ويمكن إداء مثل هذه الرقصات خلال المناسبات السعيدة التي يحضرها جمع غفير من الناس.

في الختام، ماهي الرسالة التي تود تقديمها إلى كل أهل دارفور؟

أود أن أقول لهم أن التماسك الإجتماعي، وليس الفرقة والشتات، هو أساس الحياة الكريمة. فلنتوحد من أجل بناء وطن يسع الجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللون.

FIRST PUBLISHED IN NOVEMBER 2013
نشرت سابقا في نوفمبر ٢٠١٣

In El Fasher, North Darfur, Mr. El-fadhil Khatir (centre) and members of the Sarafi drama group gather for photo during a rehearsal at the El Fasher Cultural Centre. Photo by Hamid Abdul-salam, UNAMID.

في الفاشر، شمال دارفور، السيد الفضل خاطر (وسط) مع أفراد من فرقة السرافي المسرحية في المركز الثقافي في الفاشر. تصوير حامد عبد السلام، اليوناميد.

Darfur's Contours

Sayida Omar Adam

تشكيلات
دارفورية
سيدة عمر آدم

As one of the few female artists in Darfur, Ms. Sayida Omar Adam has made her mark with bold, colourful canvases that she says reveal her hopes for a bright future. Detailed patterns and traditional symbolism combine with depictions of men and women together into what she says is an expression of her firm belief in equal participation for women in various aspects of a Darfur's life.

Born in 1979, Ms. Adam grew up in El Fasher, North Darfur, as the daughter of parents who supported her interest in and appreciation for art. She holds a Bachelors degree in painting, with a special focus on colour, from the College of Fine and Applied Arts at Sudan University.

In an interview, Ms. Adam talks about the artistic process, what inspires her and the different tools and techniques she uses to imbue her work with the depth of insight demanded by her personal creative vision.

تتميز اللوحات الفنية لسيدة عمر آدم، وهي واحدة من الفنانات التشكيليات القلائل في دارفور، بالألوان الصارخة الزاهية والتي تقول عنها بأنها تعبر عن تفاؤلها وتطلعاتها الى مستقبل مشرق. وهي تجمع في لوحاتها ما بين الأشكال الدقيقة والرموز التقليدية وصور للرجال والنساء لتعبر عن إعتقادها الراسخ في المشاركة المتساوية للمرأة في مختلف وجوه الحياة الدarfورية.

ترعرعت سيدة آدم، المولودة عام ١٩٧٩، في مدينة الفاشر بشمال دارفور في حضان أبوين كانا لها عوناً في إهتمامها وتشوقها للفن. وهي تحمل شهادة البكالوريوس في فن الرسم بإختصاص في الألوان من كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية بجامعة السودان.

في المقابلة، تتحدث سيدة عمر آدم عن النشاط الفني ومصادر إلهامها والأدوات والأساليب المختلفة التي تستخدمها لتضفي لعملها العمق والبصيرة التي تتطلبها رؤيتها الإبداعية الشخصية.

Artist Ms. Sayida Omar Adam is pictured in her studio at home in El Fasher, North Darfur. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

الفنانة سيدة عمر آدم في مشغلها
بمنزلها في الفاشر، شمال دارفور.
تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

Tell us a bit about when your love for art first started to flower. When did you decide to be a painter?

When I was a child, my father used to referee football matches; he would often take me to the stadium at El Fasher University (then called Dar Al Baydha). I would sit atop the podium and enjoy the wide expanse of nature in front of me. It made me want to draw it.

Later, my father worked in blacksmithing, making chairs and window frames. He would add artistic metal details to his pieces using his own hands rather than depending on pre-moulded casts. This captured my attention. My mother also made leather artifacts with colourful engravings and lines. She would use wooden pieces to spread colours on the leather surface; this fascinated me as well. Since that time, I have always been drawn to any mode of artistic expression.

The first time I drew something was in primary school. I used to fill the pages of all my exercise books with drawings, a fact that got me into trouble with some of my teachers. However, there were others who loved art and recognized my talent. They encouraged me. Soon, the school management started asking me to make illustrations for study materials.

Since I was still a little girl, I didn't know that I could study painting later in life, so I wanted to be a doctor, like most children in Sudan. In the fifth grade, I discovered a college in Khartoum that teaches the arts, and I decided to specialize in painting.

How did your family react when you told them that you wanted to study painting in Khartoum?

Studying in Khartoum wasn't a problem because I had relatives there. As for specializing in painting, it wasn't a surprise to them as they were well-versed with my passion; I was either drawing or designing something most of the time, instead of playing with my siblings. Today, I feel deeply grateful to them for supporting me in studying painting because it greatly boosted my skills and my confidence in my own abilities.

Was there a particular artist whose work you liked and who inspired you to draw?

In terms of classic international artists, I like Van Gogh paintings for their bold and diversified colour schemes as well as strong brush strokes. I admire other artists who are not well-known. For example, my cousin, who was a teacher when I was 14 years old, often made pieces for her house. I liked her work a lot even though she wasn't a professional painter. She used to give me colours and tools to draw; this gave me a big impetus to continue with art.

Tell us about the exhibitions you have held so far.

I participated in three exhibitions jointly with other artists. Two of these were in Khartoum—one was held at my University to showcase the works of graduates; the other was held at the opening of Finance 2010. The third exhibition was in El Fasher in 2012 at the Culture House. I also had an individual exhibition in 2009 at the Kosti National School, White Nile.

I would like to organise another individual exhibition, but I cannot afford the expenses currently. At present, I am showing my paintings on my Facebook page, which is, in my opinion, a good alternative forum to display artwork for any artist.

حدثينا عن بداية تبلور حبك للفن ومتى قررت احتراف الرسم؟

عندما كنت طفلة كان والدي يعمل حكماً لمباريات كرة القدم وكان عادة ما يصطحبني معه إلى إستاد جامعة الفasher (يسمى آنذاك بدار البيضاء). وكنت أجلس في أعلى المنصة وأستمتع بمشهد الطبيعة المترامية أمامي ما خلق في الرغبة في رسم ذلك المشهد.

وفي وقت لاحق، عمل والدي في مجال الحدادة وكان يصنع الكراسي المعدنية وإطارات النوافذ. وكان يُضيف تفاصيلاً فنية للقطع التي يصنعها بيديه بدلاً من الاعتماد على القوالب الجاهزة، وقد جذب ذلك إنتباهي. وكانت والدتي أيضاً تصنع قطعاً جلدية وتزينها بنقوش وخطوط ملونة. وكانت تستخدم الواح خشبية في نشر الألوان على سطح القطع الجلدية وقد سحرتني ذلك. ومنذ ذلك الحين يجذبني أي عمل فني.

بدأت الرسم في المدرسة الأولية، كنت أملأ صفحات كراساتي بالرسم الأمر الذي سبب لي المتاعب مع بعض معلماتي. ولكن كانت هناك معلمات أخريات محبات للفن وقد لاحظن موهبتي مما شجعتني على الرسم. وسرعان ما بدأت إدارة المدرسة تطلب مني أن أقوم بإنتاج رسوم توضيحية للمواد الدراسية.

لم أكن أعرف في صغري أنه بإمكانني دراسة الرسم، لذا أردت أن أصبح طبيبة، حالي حال أغلب الأطفال في السودان. وفي الصف الخامس علمت أن هناك كلية في الخرطوم خاصة بتدريس الفنون فقررت التخصص في فن الرسم.

كيف كانت ردة فعل أسرته عندما أخبرتهم أنك عقدت النية لدراسة الرسم في الخرطوم؟

الدراسة في الخرطوم لم تكن مشكلة إذ كان لي أقرباء وأخوات هناك. أما بالنسبة للتخصص في الرسم فلم يكن مفاجئة لهم لأنهم كانوا على إلمام تام بشغفي به، فبدلاً من اللعب مع أقراني كنت أقضي جل وقتي إما منشغلة بالرسم أو بتصميم شيء ما. وأنا اليوم أشعر بإمتنان عميق تجاههم لما قدموه لي من دعم في دراستي لفن الرسم إذ أن ذلك قد عزز بشكل كبير من مستوى مهاراتي وثقتي بقدراتي الفنية.

هل هناك فنان معين أعجبك أعماله وكان مصدر إلهام لك؟

فيما يتعلق بالفنانين الكلاسيكيين العالميين، فأنا أحب لوحات فان جوخ لأنها تنسم بالجرأة والألوان المتنوعة وجرأة الفرشاة القوية. لكنني معجبة أيضاً بأعمال فنانين آخرين غير معروفين. فمثلاً، عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري، كانت ابنة عمي التي تعمل معلمة عادة ما تقوم بصنع قطع فنية لمنزلها. وقد أعجبت عملها كثيراً على الرغم من أنها لم تكن رسامة محترفة. كانت تمديني بألوان وأدوات للرسم وقد كون عندي ذلك حافزاً كبيراً للاستمرار بالرسم.

وماذا عن المعارض التي أقيمتها حتى الآن؟

شاركت في ثلاثة معارض بالإشتراك مع فنانين آخرين وقد أقيم أحد هذه المعارض في جامعتي لعرض أعمال الخريجين أما المعرض الآخر فقد أقيم عام ٢٠١٠. وأقيم المعرض الثالث في مدينة الفasher عام ٢٠١٢ بالمجمع الثقافي. أيضاً، أقيمت معرضاً شخصياً عام ٢٠٠٩ بمدرسة كوستي الأهلية بالنيل الأبيض.

أرغب في إقامة معرض شخصي آخر لكنه مكلف بالنسبة لي. في الوقت الحالي أقوم بعرض لوحاتي من خلال صفحتي على الفيسبوك وهو برأيي بديل جيد كمُنبرٍ لعرض العمل الفني لأي فنان.

A painting created by Ms. Sayida Omar Adam, an El Fasher artist who says she focuses heavily on the cultural heritage of Darfur in her work and makes a special point of including images of women in her art.

لوحة للفنانة الفاشرية سيدة عمر آدم، والتي أوضحت بأنها تركز كثيراً على التراث الثقافي لدارفور في عملها وتحرص على أن يشمل عملها صور للمرأة.

▲ Artist Ms. Sayida Omar Adam is pictured in her studio at home in El Fasher, North Darfur. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

الفنانة سيدة عمر آدم في مشغلها بمنزلها في الفاشر، شمال دارفور. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

You use symbolic shapes in your paintings. Are these related to your Darfuri heritage?

All symbols in my paintings can be found within the heart of my Darfuri heritage. They are strongly connected to the social and psychological nature of our society. Our local culture has always been a major source of inspiration for me, in terms of content, form and colour. For instance, the incense burner, which appears in several of my pictures, is used in perfuming the house, a common practice among married woman in Darfur. Women usually clean and perfume the house to create a pleasant atmosphere for their husbands when they return from work in the farm or in the city. This tradition reflects how Darfuri women nurture their relationship with their husbands.

Another shape I draw often is palm fronds. The fronds signify peace in Sudan and are similar to the olive branch in other countries. One more recurrent theme is the falcon; found everywhere in Darfur, this bird stands for courage and bravery, often considered to be the distinguishing traits of Darfuri men.

Figures of men and women are also present together in many of your paintings; what do you hope to express through this?

My intention is not to highlight romance, but rather to express the importance of participation of women in all aspects of life. Men and women are partners in establishing families, laying the foundations of a good society as well as facing various life situations.

Darfuri women have proved to be strong and capable in managing issues of the house and taking care of children, especially in these difficult, conflict-ridden times. Yet, society often views women as weak and incomplete. Thus, I give women ample space in my work to emphasize her strength and importance.

What tools do you use and how do they affect the final look of a painting?

I use more than one tool in creating a painting—knives and brushes, sometimes my fingers, or a piece of cloth or even plastic; anything I might find around me. Each tool gives a certain density and different texture to a work. I incorporate multiple textures in a painting to give it depth. As for backgrounds, I use either canvas or wooden boards. In terms of paints, I mostly prefer oil-based and acrylic colours, especially for large paintings.

And what about your use of colours in expressing a subject?

I mostly like warm hues such as red and orange and their various shades. Of course, each colour gives a certain meaning and has a psychological affect both in terms of the artist and the receiver. For example, I use blue to denote the sky and a divine protective influence when I draw a Darfuri woman in a faraway, empty land carrying a pile of wood on her head.

I use yellow to signify the earth, stability and belonging, while green implies fertility. Generally, I like using colour as it is, but I do mix and match occasionally to have a variety of new tones.

تستخدمين الرموز في رسوماتك. هل لها علاقة بتراثك الدارفوري؟

كل الرموز المستخدمة في لوحاتي موجودة في قلب التراث الدارفوري وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالطبيعة الاجتماعية والنفسية لمجتمعنا. وقد ظلت ثقافتنا المحلية تشكل لي على الدوام مصدراً أساسياً للإلهام من ناحية المحتوى والشكل واللون. فمثلاً، المبخرة التي تظهر في العديد من رسوماتي تستخدم في تعطير البيت وهي ممارسة شائعة وسط المتزوجات في دارفور، إذ عادة ما تقوم النساء بتنظيف وتعطير البيت لخلق جو لطيف وجذاب لأزواجهن عند عودتهن من العمل في المزرعة أو المدينة. إن هذا التقليد يعكس الطريقة التي توطد بها النساء الدarfوريات علاقتهن مع أزواجهن.

سعف النخيل هو شكل آخر عادة ما أقوم برسمه، فهو يرمز إلى السلام في السودان مثلما يرمز غصن الزيتون إلى السلام في بلدان أخرى. أما الصقر، المنتشر في كافة أنحاء دارفور، فأنا أكثر من رسمه في لوحاتي لأن هذا النوع من الطيور يمثل رمزاً للشجاعة والجرسرة وهي صفات تعتبر في الغالب من الصفات المميزة للرجال في دارفور.

نجد أيضاً صوراً للرجال والنساء معاً في لوحاتك، فما الذي تعبرين عنه بذلك؟

لأقصد بذلك رسم الجانب الرومانسي بل أن أعبر عن أهمية مشاركة المرأة في كافة جوانب الحياة. فالرجال والنساء شركاء في تكوين وبناء الأسر ووضع الأسس للمجتمع السليم المعافى، إضافة إلى مواجهة مختلف مواقف الحياة.

أثبتت المرأة الدarfورية بأنها قوية وقادرة على إدارة القضايا البيئية والإهتمام بالأطفال خاصة في هذه الأوقات الصعبة والمثخنة بالصراعات. ومع كل هذا، عادة ما نجد المجتمع ينظر إلى المرأة على أنها ضعيفة وغير كاملة. ولذا أعطي للمرأة حيزاً واضحاً في عملي من أجل تأكيد قوتها وأهميتها.

ما هي الأدوات التي تستخدمينها وما مدى تأثيرها على المظهر النهائي للوحة؟

استخدم أكثر من أداة واحدة لإنتاج اللوحة، مثل السكين والغرشة وأحياناً أصابعي أو قطعة قماش أو حتى قطعة بلاستيكية أو أي شيء قد يكون في متناول يدي. فلكل أداة كثافة معينة ونسيج مختلف تُضفي على العمل. كما أنني أرسم طبقات متعددة لإعطاء العمق المطلوب في اللوحة. وفيما يتعلق بالخلفية، أستخدم إما القماش أو الألواح الخشبية. أما نوع الألوان، فأنا أفضل الألوان الزيتية والأكريليك، خصوصاً للوحات الكبيرة.

وماذا عن استخدامك للألوان في التعبير عن موضوع ما؟

أحب في الغالب الألوان الدافئة مثل الأحمر والبرتقالي وتدرجاتهما المتنوعة. بالطبع لكل لون مغزاه الخاص به وله تأثيره النفسي على الفنان وعلى المتلقي على حد سواء. فعلى سبيل المثال، أنا أستخدم اللون الأزرق للدلالة على السماء وتأثير الحماية الإلهية عندما أرسم صورة لإمرأة دارفورية في منطقة نائية جرداء وهي تحمل على رأسها حزمة من الحطب.

وأستخدم اللون الأصفر للدلالة على الأرض والاستقرار والانتماء، بينما أستخدم اللون الأخضر للدلالة على الخصوبة. وبشكل عام، أفضل استخدام الألوان كما هي لكنني أقوم من حين لآخر بخلط الألوان للحصول على درجات لونية جديدة.

A painting created by Ms. Sayida Omar Adam, an El Fasher artist

لوحة للفنانة سيدة عمر آدم، من مدينة الفاشر.

▲ Artist Ms. Sayida Omar Adam displays three of her paintings in her studio in El Fasher, North Darfur. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

الفنانة سيدة عمر آدم تعرض ثلاث لوحات لها في مشغلها في الفاشر، شمال دارفور. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

How would you describe your style in general and have you reached the artistic level you have desired?

My paintings combine abstract styles and primitivism. This is not easy as it requires a high level of skill in different tools and techniques, and a solid foundation in drawing. Rich mental reserves are necessary to capture elements of nature and the environment around us. I love this style because it is imbued with meaning and uniqueness.

My achievements so far reflect only a small part of my ambitions as an artist. Art is an ongoing process of search and improvement; once that stops, the artist is finished. I feel I have a huge amount of energy to produce good art and to depict beauty in my paintings, whether in the form of a bird, a child, a road, a tent or in the single leaf of a tree. Like all other artists who resonate with their homeland, I feel I have enough energy to bring peace to Darfur.

كيف تصفين أسلوبك بشكل عام وهل وصلت الى المستوى الفني الذي تطمحين اليه؟

إنّ لوحاتي تجمع ما بين الأسلوب التجريدي والبدائي وهو أمر ليس بالسهل حيث يتطلب مستوى عالٍ من المهارة في مختلف الأدوات والأساليب، كما يتطلب أساساً متيناً في الرسم، ومخزون ذهني غني لصور عناصر الطبيعة والبيئة من حولنا. أحب هذا الأسلوب لأنه مشبع بالتفرد والمغزى.

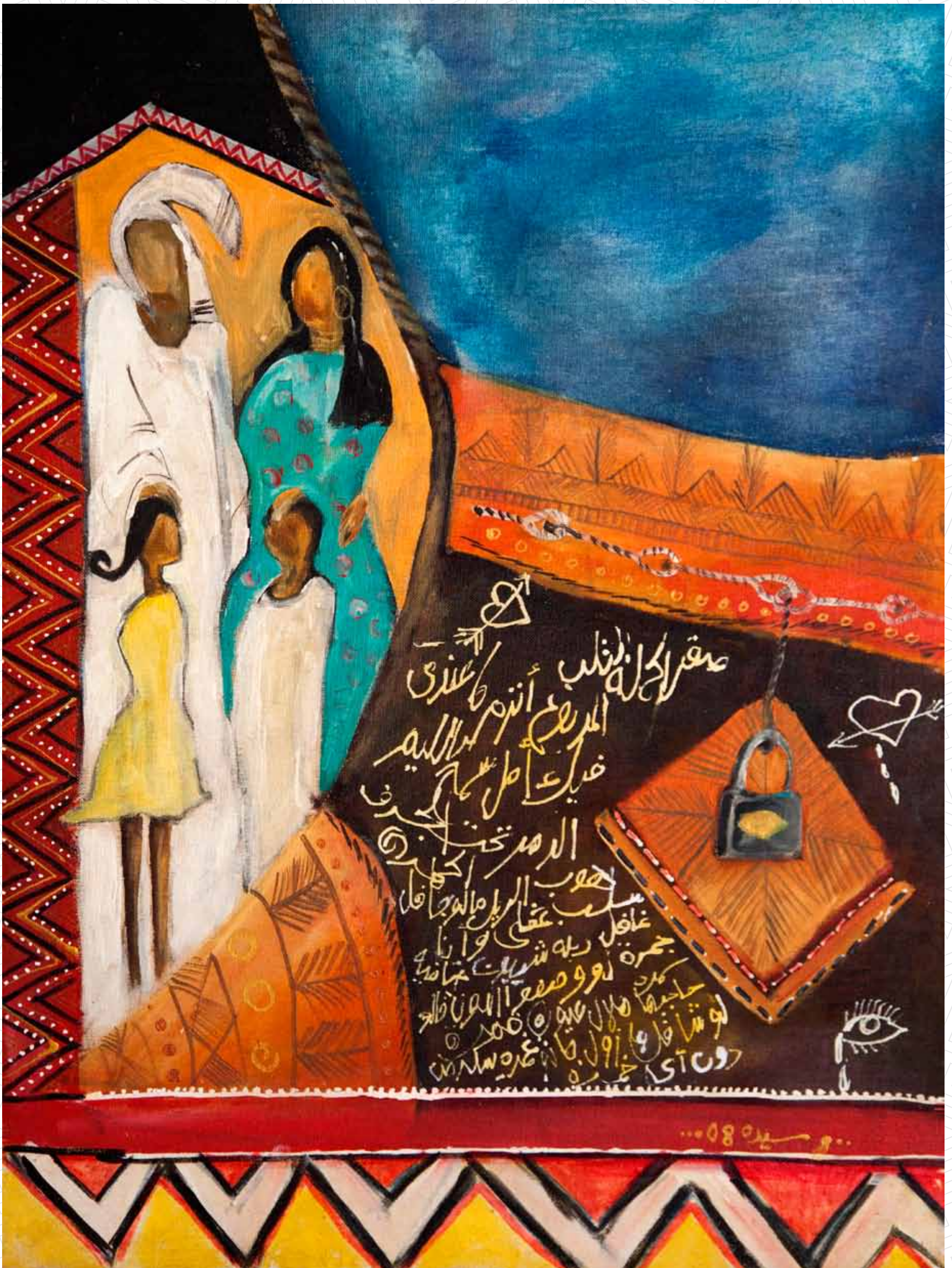
كل إنجازاتي إلى الوقت الحاضر لا تعكس إلا جزءاً يسيراً من طموحاتي كفنانة. الفن عملية مستمرة من البحث والتطور وينتهي الفنان حين تتوقف. أشعر بأنّ لدي طاقة هائلة لإنتاج الفن الجيد ولرسم الجمال في لوحاتي سواء أكان ذلك في صورة طائر أو طفل أو طريق أو خيمة أو في صورة ورقة واحدة من الشجرة. وككافة الفنانين المتعلقين بوطنهم، أشعر أنّ لدي ما يكفي من الطاقة لتحقيق السلام في دارفور.

► In El Fasher, North Darfur, artist Ms. Sayida Omar Adam uses various implements, such as the palette knife shown here, to create different textures in her paintings. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

في الفاشر، شمال دارفور، الفنانة سيدة عمر آدم تستخدم مواد متنوعة كالسكين الظاهرة في الصورة لخلق أسطح مختلفة اللمس في لوحاتها. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

How can Darfuri artists participate in bringing peace to Darfur?

Darfuri artists can help the cause of peace immensely by creating works of art that attract people from different spectrums, and by conducting art activities that support messages of peace. From my personal observation, people in Darfur are eager to appreciate good art and long for social and cultural activities. A few months ago, an art exhibition, accompanied by music, was held for several artists in El Naqaa Square in the El Fasher city market. Lots of people attended; even children, accompanied by parents, came to watch. People gathered in an atmosphere of peace and joy; it was as if the conflict didn't exist. This reflects what artists can currently achieve in Darfur.

Are there relatively few women painters in Darfur? Or do they lack recognition despite large numbers?

There are very few women painters in Darfur. Art demands dedication and boldness along with societal acceptance. However, there are lots of women who work in related industries, such as making baskets, pottery and leather items. Such products sell well locally because they find utility in daily life and, thus, provide extra income to those who make them.

If we compare the fine arts in Khartoum with those in Darfur, will we find stark differences between the two?

Art in Darfur is original and very expressive because the Darfuri artist lives within a rich natural environment. In Khartoum, the quantity of art production is larger and artists have more means to display and sell their work compared to Darfuri artists.

Looking at the current situation with regard to art in Darfur, how would you describe its development?

Art in Darfur is like a dying child. It was born recently but is not getting adequate care, which is necessary for it to flourish.

If peace is achieved in Darfur, what will be the next priority for artists?

They will need moral and material support, such as showrooms and exhibition halls for raising community awareness about the importance of the arts. Also, we should have a large piece of public art in every city representing the tragedies of the conflict to serve as a reminder not resort to violence ever again.

Besides painting, do you dabble in any other form of art?

Currently, I design Sudanese thobes and do henna drawings as well. This supplements my income. But, first and foremost, I am a painter.

Is there anything you would like to tell the people of Darfur?

I would like to say that we have had enough tears. It is time we looked with hope and aspiration toward the future.

في رأيك، بأي طريقة يستطيع فنانون دارفور المشاركة في جلب السلام لدارفور؟

بإمكان فناني دارفور المساعدة في قضية السلام بشكل كبير من خلال صنع الأعمال الفنية التي تجذب الناس من مختلف أطيافهم ومن خلال تنظيم الأنشطة الفنية التي تدعم رسائل السلام. ومن ملاحظتي الشخصية نجد الناس في دارفور حريصين على تقييم الفن الجيد وتواقين لمشاهدة الأنشطة الاجتماعية والثقافية. فقبل شهور قليلة أقيم معرض فني مصحوب بالموسيقى بميدان النقرة عند سوق مدينة الفاشر شارك فيه العديد من الفنانين وقد حضره الكثير من الناس وحتى الأطفال حضروا بصحبة أمهاتهم وأبائهم لمشاهدته. لقد تجمع الناس هناك في جو من السلام والبهجة وقد بدا الموقف وكأنه لم يكن هناك صراع، وهذا يعكس ما يمكن أن يقوم به الفنانون في دارفور في الوقت الحاضر.

هل يعتبر عدد الرسامات قليل نسبياً في دارفور، أم أنهن موجودات بكثرة لكنهن غير معروفات؟

هناك عدد قليل جداً من الرسامات في دارفور. فالفن يحتاج إلى التفرغ والجرأة جنباً إلى جنب مع القبول المجتمعي. لكن هناك الكثير من النساء ممن يعملن في أعمال ذات صلة بالفن مثل صناعة السلال والفخار والمصنوعات الجلدية. هذه المنتجات تجد طريقها إلى السوق المحلي بشكل جيد لأنها تستعمل في الحياة اليومية وبذلك توفر دخلاً إضافياً لصانعيها.

إذا قارنا الفنون التشكيلية في الخرطوم بنظيراتها في دارفور هل سنجد اختلافات شديدة بين الإنتاجين؟

الفن في دارفور فن أصيل ومعبّر لأن الفنان الدارفوري يعيش في طبيعة غنية أما في الخرطوم فكمية الإنتاج الفني أكبر وبحوزة الفنانين وسائل أكثر لعرض وبيع إنتاجهم، مقارنة بفناني دارفور.

إذا نظرنا إلى الوضع الحالي في دارفور من حيث الفن كيف تصفي تطوره؟

الفن في دارفور يشبه الطفل المحتضر فهو حديث الولادة لكنه لا يجد العناية الكافية التي تعتبر أمراً ضرورياً لإزدهاره ونموه.

إذا ما تحقق السلام في دارفور ماذا ستكون الأولوية القادمة للفنانين في دارفور؟

سيحتاج الفنانون عندها إلى الدعم المعنوي والمادي مثل توفير قاعات وصلات العرض لرفع وعي المجتمع بأهمية الفنون. كذلك يجب أن تكون لدينا لوحة فنية عامة كبيرة في كل مدينة تصور مآسي الصراع لتكون كتذكير لعدم اللجوء إلى العنف مرة أخرى قطعياً.

بالإضافة إلى عملك كرسامة هل تمارسين أي شكل آخر من أشكال الفن؟

في الوقت الحاضر أقوم بتصميم الأثواب السودانية إضافة إلى الرسم بالحناء. وهذا بشكل إضافي لدخلي. ومع ذلك، فأنا رسامة في المقام الأول.

هل لك من شيء تودين قوله لأهل دارفور؟

أريد أن أقول كفانا دموع وآل الأوان لكي نتطلع إلى المستقبل بالأمل والطموح.

FIRST PUBLISHED IN JANUARY 2014
نشرت سابقاً في يناير ٢٠١٤

A painting created by Ms. Sayida Omar Adam, an El Fasher artist

لوحة للفنانة سيدة عمر آدم، من مدينة الفاشر.

Harmonizing Darfur

Omar Ihsas

خلق الإنسجام في دارفور عمر إحساس

Born in 1958 in Nyala, South Darfur, Mr. Omar Ahmed Mustafa, one of Darfur's most renowned singers, moved to Khartoum at age 23 to study music at Sudan's High Institute for Music and Drama. He first developed a reputation as a singer during an audition for the South Khartoum Club for Music and Arts, where he sang one of his own compositions. The song, called *Ihsas* (meaning "feeling" in Arabic), eventually resulted in his chosen stage name.

Mr. Ihsas' coupling of local beats and melodies with lyrics about peace helped paved the way to a national following in Sudan and international success in the United Kingdom, China, the United States and Canada. Now a well-known international celebrity, Mr. Ihsas says he remains dedicated to Darfur and its struggle for peace. His songs reflect the challenges faced by Darfuris; his concerts, held in cities as well as remote camps for internally displaced people, reverberate with nostalgia for a bygone era when people in this conflict-torn region lived in harmony.

In an interview, Mr. Ihsas speaks about his career, the challenges he has faced and his belief in the pivotal role that music plays in the Darfur peace process.

ولد الفنان عمر أحمد مصطفى عام ١٩٥٨ بمدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور وهو يعد من أكثر فناني دارفور شهرة. إنتقل الى الخرطوم في عمر ٢٣ لدراسة الموسيقى في معهد السودان العالي للموسيقى والمسرح. لفت الانظار الى موهبته في البداية في نادي الخرطوم جنوب للموسيقى والفنون عندما قدم أغنية من كلماته باسم (إحساس) وهي الأغنية التي سُمي بها فيما بعد.

نالت أغانيه التي تجمع بين الإيقاعات والأغنام المحلية والكلمات التي تتحدث عن السلام النجاح وأكسبته الشهرة محليا داخل السودان وعالميا في المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وكندا. وعلى الرغم من شهرته عالمياً، يقول السيد إحساس إنه يبقى مكرسا نفسه لدارفور وللسعي من أجل السلام في الإقليم. تعكس أغنيات الفنان عمر إحساس التحديات التي يواجهها أهل دارفور كما تعكس حفلاته التي تقام في المدن وفي معسكرات النازحين البعيدة صدى الحنين لحقبة ماضية حين كان الناس يعيشون بالانسجام في هذه المنطقة التي تميزها الصراعات.

في المقابلة، يتحدث السيد عمر إحساس عن عمله والتحديات التي يواجهها وعن إيمانه بالدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الموسيقى في دفع عملية سلام دارفور.

How were the initial years of your career in Khartoum? Did you face a great deal of competition in Khartoum because it is the hub of artistic activity in Sudan?

I started my career in music in my late teens, and success did not come easy, especially given the high goals I set for myself. Actually, the challenges I faced started in Darfur, and then in Khartoum. I also faced challenges when I began using Darfuri rhythms, which were resisted by some media institutions, and when I started performing abroad. But with persistence, faith and hope, I've been able to move forward.

Now that you've gained popularity as a singer, does it make your work easier?

Well, my work is more difficult now because maintaining success is the hardest part; it requires dedicated effort and time, whether for composing songs, writing lyrics or performing concerts. These challenges are in addition to other challenges we're all facing as Sudanese artists today.

Tell us a bit about these other challenges you're facing.

They're related to the difficult situation the country is going through in general, such as the economic crises and the security issues. These are global challenges, and they're affecting people's lives one way or another. As artists, it's become costly to participate in activities abroad, largely because the festivals' sponsors are no longer paying for travel costs, which have risen in recent years. The artists, or his or her country, must now bear these costs.

Internally, no large festivals are being held any longer because of the austerity measures. All this adds pressure on the artist. Even TV and radio stations stopped funding songs because they can't afford to pay the artists, including the lyrics writers and the composers. Security-wise, we're not able to perform in some areas in Darfur or South Kordofan. So these economic and security challenges add pressure to today's artists. Artists of older generations didn't have to face these challenges.

Starting out, were you inspired by any specific singers or musicians?

Yes, in my travels to various areas in Sudan, I was inspired by some singers, such as Zedan Ibrahim, Abu Arky Al Bakhit and Al Kabily. Then, after I started composing songs, I got inspired by Bob Marley because of the way he used the bass guitar, which is a primary instrument for boosting the beat. So I learned how to play the bass to use it in my music, because the beat is key in my songs. So it was important to me to be able to use the bass effectively. Also, during my studies in Khartoum, I had the opportunity to meet and interact with some good musicians who were another source of inspiration and contributed to my music education in general.

كيف كانت سنوات عملك الأول في الخرطوم ؟ هل واجهتك صعوبة كبيرة في المنافسة باعتبار ان الخرطوم هي اكبر منطقة نشاط فني في السودان؟

بدأت عملي في الموسيقى في أواخر سنين المراهقة ولم يتحقق لي النجاح بسهولة خاصة مع الأهداف الكبيرة التي وضعتها لنفسي. في الواقع، بدأت التحديات التي واجهتها في دارفور أولاً ومن ثم في الخرطوم. واجهتني تحديات عندما بدأت استخدام الإيقاعات الدارفورية والتي لم تتقبلها بعض المؤسسات الإعلامية، كذلك واجهتني تحديات عندما بدأت بالغناء خارج البلاد. لكن بالإصرار و الإيمان والأمل تمكنت من المضي قدماً.

الآن و قد نلت شهرتك كمغني، هل أصبح عملك أسهل؟

في الحقيقة، عملي الآن أكثر صعوبة لأن المحافظة على النجاح هو الجزء الأصعب لأنه يتطلب تكريس الجهد والوقت سواء كان لتأليف الأغاني أو كتابة الكلمات أو إقامة الحفلات. تعد هذه تحديات بالإضافة إلى تحديات أخرى نواجهها جميعاً اليوم كفنانين سودانيين.

هل لك أن نخبرنا عن هذه التحديات الأخرى؟

هنالك تحديات تتعلق بالوضع الصعب الذي تمر به البلاد بشكل عام، مثل الأزمات الاقتصادية والمسائل الأمنية وهذه تحديات عالمية تؤثر على حياة الناس بشكل أو بآخر. فقد أصبحت مهنة الغناء مكلفة خاصة عند المشاركة في نشاطات فنية خارج السودان، الجهات الراعية للمهرجانات ما عادت تتكفل بنفقات السفر والتي زادت في السنوات الأخيرة وأصبح على الفنان أو دولته التكفل بها.

محلياً، لم تعد تقام مهرجانات كبيرة كما في السابق نسبة لاجراءات التقشف وكل هذا يضع ضغطاً على الفنان. كذلك توقفت محطات التلفزيون والإذاعة عن تمويل إنتاج الأغاني لعدم قدرتها على دفع أجور كافة الفنانين المساهمين بالأغنية، بمن فيهم مؤلفي الكلمات والملحنين. أمنياً، لا يمكننا إقامة حفلاتنا في بعض المناطق في دارفور وجنوب كردفان، هذه التحديات الاقتصادية والأمنية هي عبء إضافي على الفنانين اليوم، لم يواجهها الفنانون من الأجيال السابقة.

هل تأثرت ببعض المغنيين أوالموسيقيين في بداية مسيرتك الفنية وكانوا

مصدر إلهام لك؟

نعم، عندما كنت اذهب في رحلات لأجزاء مختلفة من السودان، كنت التقى ببعض الفنانين الذين تأثرت بهم مثل الفنان زيدان إبراهيم وأبو عركي البخيت والكابلي. وبعد أن بدأت بتأليف الأغاني، تأثرت بالفنان بوب ماري، بالطريقة التي كان يستخدم بها آلة الجيتار الباس وهي آلة أساسية لتعزيز الإيقاع. وقد دفعني ذلك الى تعلم العزف على تلك الآلة لأستخدمها بشكل فعال في أغنيااتي، بالأخص أن الإيقاع فيها عنصر مهم. أيضاً، أتيت لي الفرصة أثناء دراستي بالخرطوم للقاء موسيقيين جيدين شكلوا مصدر الهام لي وساهموا في إثراء ثقافتي الموسيقية.

Sudanese singer Mr. Omar Ihsas pauses for a photograph prior to a concert in Khartoum. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

المغني السوداني السيد عمر إحياس التقطت له الصورة قبل حفل موسيقي في الخرطوم. تصوير البرت غونزاليس فران. اليوناميد.

▲ A singer performs during an Omar Ihsas concert in Khartoum. Mr. Ihsas' songs encourage the youth of Darfur to participate in the peace process. Photo by Albert González Faran, UNAMID.

مغنية تؤدي خلال حفل موسيقي لعمر
إحساس في الخرطوم. تشجع أغاني
السيد إحساس شباب دارفور على
المشاركة في عملية السلام. تصوير
البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

▶ In Khartoum, Sudan, members of Mr. Omar Ihsas' band prepare for a music concert. Mr. Ihsas, who says music can be an effective tool in bringing about social change, promotes peace in his compositions. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

في الخرطوم، السودان، فرقة الفنان عمر إحساس يتهيأون لحفل موسيقي. السيد إحساس، والذي أبان بأن الموسيقى هي أداة فعالة في خلق التغيير الاجتماعي، يروج للسلام في مؤلفاته. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

Mr. Omar Ihsas sings during a concert in Khartoum, Sudan. Photo by Albert González Faran, UNAMID.

الفنان عمر إحياس يغني في حفل موسيقي في الخرطوم. تصوير البرت غونزاليس فران. اليوناميد.

Can we say that Khartoum was the main place for Darfuri musicians to learn music? And how did Darfuri songs evolve over the years with the influence of Arabic and African music?

In my generation, only Khartoum and Juba had academic institutions for music. But if we want to talk about the earlier years, in the 1950s, a few Darfuris learned how to play the lute from some governmental employees who visited Darfur and happened to play that instrument. Those Darfuris used to sing in simple tunes while playing the lute. In the 1960s, other musical instruments, such as the violin and the bongos, were used to accompany Darfuri songs. It's worth mentioning here that in that period there were some famous musicians, such as Abdul Hameed Al Shenqity, from El Fasher, who died just a few months ago, and the artist Abdu Kiwoka, from Zalingei, who used to sing and play music, and now lives in Khartoum.

Afterward, Darfuri songs started evolving, influenced by Khartoum artists, and gradually started forming their own character in terms of melody, beat and even lyrics, as some non-Arabic tribes started singing in their own languages. Today, the Darfuri music identity reflects both Arabic and African styles. Some Darfuri tunes are affected by Arabic melodies, but all our rhythms are African. For example, some tribes in the Baggara area make a unique type of maqamat music. Maqamat is a typical Arabic type of music, but the Baggara tribes add African beats to this style. The African beat is a common element in our music.

You have lived in Khartoum for many years and you travel extensively. Has staying away from Darfur weakened your emotional connections to the land of your birth?

Geographical distance has never affected my ties to Darfur. Nor has my busy schedule ever detracted from my commitment to promoting peace in the region. One of my favorite songs includes the words "Dignity is their symbol...carried home on their chests." I wrote the lyrics with the Darfuri people in mind.

You've performed in concerts organized by UNAMID to promote peace in Darfur. Have you promoted peace in other concerts? And how do you see young people accepting these songs?

I promote peace constantly, in all my concerts. People who come to my concerts, especially young people, highly appreciate these peace songs. By the way, peace songs require lots of effort because they need exciting tunes and lively beats, along with moving lyrics and elevating performances, to convey the messages effectively to the audience.

In 2011, you produced and performed a song at the opening of a conference to address Darfur's water issues. Large funds were pledged by some participants, and yet the people of Darfur still suffer because of water scarcity. Does this discourage you from performing for similar events?

Of course it disappoints me to see people still suffering from issues related to water. There were high hopes that the conference would help improve the situation and speed up solutions with regard to water. However, this hasn't discouraged me from performing songs that support improving the lives of Darfuris, whether in similar conferences or on other occasions.

هل يمكننا القول بأن الخرطوم كانت هي المكان الرئيسي للموسيقيين الدارفوريين الأوائل لدراسة الموسيقى؟ وكيف تطورت الأغنيات الدارفورية على مر السنين مع التأثير العربي والإفريقي؟

بالنسبة لجيلي، كانت الخرطوم وجوبا فقط لديهما مؤسسات أكاديمية للموسيقى، ولكن إذا أردنا الحديث عن سنوات سابقة، في الخمسينات، فعدد قليل من الدارفوريين تعلموا عزف العود من بعض موظفي الحكومة الذين زاروا المنطقة وكانوا يعزفون تلك الآلة، وكان هؤلاء الدارفوريون يغنون أغنيات بسيطة مع عزفهم للعود. في العام ١٩٦٠ تم استخدام آلات أخرى لتصاحب الأغنيات الدارفورية مثل الكمان والآلة الإيقاعية البانكو. ومن المهم أن نذكر هنا أنه هناك موسيقيون معروفون من الجيل السابق مثل عبد الحميد الشنقيطي من الفاشر الذي توفي قبل عدة أشهر والفنان عبدو كيوكا من زانجي و الذي كان يغني ويعزف وهو الآن يعيش بالخرطوم.

بعد ذلك، بدأت الأغنيات الدارفورية بالتطور متأثرة بغنائي الخرطوم وبدأت تدريجياً تتشكل بشخصيتها الخاصة من ناحية الألحان والإيقاعات وحتى الكلمات فبعض القبائل غير العربية بدأت بالغناء بلغاتها الخاصة، واليوم نرى أن الأغنيات الدارفورية تعكس النموذجين العربي والإفريقي. بعض الأغنيات الدارفورية متأثرة بالألحان العربية لكن جميع إيقاعاتنا أفريقية. مثلاً، بعض القبائل في منطقة البقارة يغنون المقامات وهي نوع من الموسيقى العربية لكنهم يستخدمون فيها إيقاعات أفريقية. إذن الإيقاعات الأفريقية عنصر شائع في موسيقانا.

لقد عشت في الخرطوم لسنوات عديدة، علاوة على أنك تسافر بصورة مستمرة، هل بقاؤك بعيداً عن دارفور أضعف من ارتباطك العاطفي بها؟

لم يؤثر البعد الجغرافي أبداً على ارتباطي بدارفور، كما إن انشغالي الكثير لم ينقص من التزامي تجاه الدعوة إلى السلام في الإقليم. أقول في إحدى أغنيات المفضلة "الكرامة شعارهم.. شاييلين الوطن في الصدور"، وكنت أفكر في أهل دارفور حين كتبت تلك الكلمات.

أقمت بعض الحفلات التي نظمتها اليوناميد للترويج للسلام في دارفور، هل قمت بالدعوة للسلام في أنشطة أخرى؟ وكيف ترى تقبل الشباب لهذه الأغاني؟

أنا أدعو للسلام دائماً في جميع حفلاتي، والناس الذين يحضرون حفلاتي، خاصة الشباب، يقدرون هذه الأغاني. بالمناسبة، تتطلب أغاني السلام الكثير من الجهد لأنها تحتاج لألحان ممتعة وإيقاعات مليئة بالحياة، بالإضافة إلى كلمات مؤثرة وأداء حيوي لكي تصل الرسالة بفعالية للمتلقي.

في عام ٢٠١١ قمت بإنتاج أغنية وأديتها في افتتاح مؤتمر لمناقشة موضوع المياه في دارفور وقد تعهد بعض المشاركين في المؤتمر بتمويل ضخ، ومع هذا ما زال مواطنو دارفور يعانون من ندرة المياه، هل تسبب هذا بأحباطك واجدامك عن الغناء في مناسبات مماثلة؟

بالطبع يحبطني أن أرى أن الناس ما زالوا يعانون من مسائل تتعلق بالمياه. كانت هنالك آمال عريضة في أن المؤتمر سيساعد على تحسين الوضع والتسريع بالحلول بالنسبة للمياه. على أي حال، لم يمنعني هذا من أداء أغنيات تدعم تحسين حياة الناس في دارفور سواء أكان في مؤتمرات أو مناسبات أخرى.

الفنان المعروف عمر إحساس يتفاعل مع زملائه الموسيقيين في عرض موسيقي في الخرطوم، السودان. تشجع أغاني السيد إحساس الشباب الدarfوري في عملية السلام. تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

Noted Darfuri singer, Mr. Omar Ihsas, interacts with fellow musicians at a performance in Khartoum, Sudan. Mr. Ihsas' songs encourage the youth of Darfur to participate in the peace process. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

Some believe that the Doha Document for Peace in Darfur (DDPD) can really achieve peace if signed by all parties. Do you agree?

Yes. I think the DDPD is a serious step toward achieving peace in Darfur, that is, if all stakeholders take it seriously. A focused implementation of its provisions can encourage all non-signatory armed movements to sign the document.

Do you think that new songs based on key elements of the DDPD, such as peace, internal dialogue, justice and human rights could be written? Could such songs play a role in encouraging non-signatories to join the peace process?

This is a definite possibility. Such songs could be circulated widely on various media, such as cassette tapes and CDs, as well as via television and radio channels. I recall how, in one of my meetings with Dr. Eltigani Seisi, Chair of the Darfur Regional Authority, we talked about how important it is to perform such songs prior to conferences and workshops on issues related to the DDPD, reconciliation and peace. Such songs motivate people positively and open up their minds to relevant issues.

Women's rights, social justice or renouncing violence—which issue would you promote in a song?

Although I am a firm advocate for women's rights, I would choose to sing about renouncing violence because it is inextricably related to the other issues. If everyone rejects violence, women will be in a better position with regard to their rights; also, it will become easier to achieve social justice. Peace dictates respect for each other's rights, whether man or woman.

Would you say that songs in Darfur have more impact than other types of art, such as theatre and poetry, or are they equally effective?

Each form of art has its own importance, but a song can be more effective because of the ease with which it captures the popular imagination and gets disseminated. Moreover, music can relate to other forms of artistic expression. For example, a song can be part of a play, and a poem can be set to a tune. In general, both poetry and theatre are important because these art forms resonate with the people of Darfur, especially if they are presented in a language they understand.

We have a history of traditional proverbs, considered the most effective literary form in Darfur. A short proverb consisting of two simple parts can actually be instrumental in resolving a dispute between two tribes if used at the right time within a reconciliation gathering, such as in a *Judiya* session [one of Darfur's traditional justice mechanisms for working out legal disputes in a civil forum].

يعتقد البعض أن اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور ستحقق السلام فيما إذا وقعت عليها جميع الأطراف. هل تتفق مع هذا الرأي؟

نعم، أعتقد أن اتفاقية الدوحة للسلام خطوة جادة في سبيل تحقيق السلام في دارفور، هذا في حال أن جميع الأطراف أخذتها في الاعتبار بصورة جدية كما أن تنفيذ نصوصها قد يشجع الحركات المسلحة غير الموقعة بالتوقيع على الوثيقة.

هل تعتقد أنه بالإمكان تأليف أغاني جديدة مبنية على مواضيع أساسية في اتفاقية الدوحة، مثل السلام، الحوار الداخلي، العدالة وحقوق الإنسان؟ وهل يمكن لأغاني مثل هذه أن تلعب دوراً في تشجيع الأطراف غير الموقعة على اللحاق بعملية السلام؟

هذا ممكن بالتأكيد. ويمكن تداول مثل هذه الأغاني بصورة واسعة في مختلف وسائل الاعلام، مثل شرائط الكاسيت والأقراص المدمجة، بالإضافة إلى قنوات التلفزيون والراديو. أذكر الآن أنه في أحد اجتماعاتي مع دكتور التيجاني السيسي، رئيس السلطة الإقليمية في دارفور، تحدثنا عن أهمية تقديم مثل هذه الأغاني في افتتاحيات المؤتمرات وورش العمل المتعلقة بمواضيع تخص اتفاقية الدوحة والمصالحة والسلام. فتلك الأغاني تحرك دافعا عند الناس وتحفزهم بصورة ايجابية آراء المواضيع ذات الصلة.

حقوق المرأة، العدالة الاجتماعية أم نبذ العنف، أي من هذه الموضوعات تختار أن تروج له في أغنية؟

رغم أنني مدافع حازم عن حقوق المرأة، إلا أنني سأختار الغناء عن نبذ العنف، لأنه متصل بجميع المواضيع الأخرى. فإذا قام كل شخص بنبذ العنف، ستكون المرأة في وضع أفضل فيما يتعلق بحقوقها، وسيصبح أيضا من السهل تحقيق العدالة الاجتماعية. السلام يؤسس لاحترام حقوق الآخرين، رجالا و نساء.

هل تعتقد أن الأغنيات في دارفور لها تأثير أكبر من فنون أخرى مثل المسرح و الشعر، أم هي متساوية التأثير؟

لكل شكل من أشكال الفنون أهميته. لكن الأغنية يمكنها أن تكون أكثر تأثيرا لسهولة التقاطها وانتشارها بين عامة الناس. علاوة على ذلك، للموسيقى علاقة بالأنواع الأخرى من الفنون. مثلاً، يمكن للأغنية أن تكون جزءا من مسرحية، كما يمكن لقصيدة أن توضع في قالب لحني. عموماً، لكل من الشعر والمسرح أهميته لأن هذه الأنواع من الفنون تعلق بذاكرة الدارفوريين، لاسيما إذا كانت مؤداة بلغة يفهمونها.

لدينا أيضا تاريخ من الأمثال الشعبية، وهي أهم أنواع الأدب في دارفور. فمثل قصير من مقطعين يمكنه أن يحل خلاف بين قبيلتين إذا ما استخدم في الوقت المناسب في اجتماع للمصالحة مثل الجودية.

Some experts say music makes people feel better about them themselves. Do you think music really has the power to alleviate aggressiveness or a tendency toward violence?

Music undoubtedly can elicit an emotional response in people. It has been used as part of psychological treatment to treat mental disorders. Some marriage counselors advise married couples to listen to music and learn the salsa because such activities have a positive impact on stress and enable couples to reconnect. Also, playing, singing or listening to music elevates one's mood. Music is a great stress-relief tool; this is why most musicians look younger than their age.

What do you miss the most about the years you spent in Nyala?

I miss the evenings when my friends and I would gather with others from different tribes. Members of each tribe would sing and perform traditional dances. There was complete harmony, a naturally friendly atmosphere that reflected the highest degree of social peace. As advocates of peace, this is what all of us seek today.

What message would you like give to the Darfuri youth?

I believe that the youth of Darfur are the ones responsible for the region's future. So let us prove to our elders that we can coexist despite our differences. Let us show the world that we are capable of establishing peace. Also, I would like to exhort Darfuris living in Khartoum to establish cultural and social associations through which we can work to strengthen ties between tribes and seek solutions for internal disputes in Darfur. We constitute the intellectual Darfuri community in the capital and we must play a positive role in Darfur's future.

يقول بعض الخبراء أن الموسيقى تجعل الناس يشعرون بشكل أفضل ازاء أنفسهم. هل تعتقد أن للموسيقى القدرة على تخفيف العدوانية أو الميل نحو العنف؟

الموسيقى بلا شك تثير ردود فعل عاطفية عند الناس. وهي تستخدم كجزء من العلاج النفسي لعلاج الاضطرابات النفسية. بعض مستشاري الزواج ينصحون المتزوجين بالاستماع إلى الموسيقى وتعلم رقص السالسا لأن مثل هذه الأنشطة لها أثر إيجابي في تخفيف التوتر وهي تساعد في تقريب الأزواج من بعضهم البعض. أيضا، العزف والغناء أو الاستماع إلى الموسيقى يحسن مزاج المرء. الموسيقى أداة فعالة في تخفيف التوتر. وهذا هو السر في أن معظم الموسيقيين يبدو أصغر من سنهم.

ما الشيء الذي تفتقده كثيرا من السنوات التي قضيتها في نيالا؟

أفتقد تلك الامسيات التي كانت تجمعني باصدقائي من القبائل الأخرى. كان الأفراد من كل قبيلة يقومون بالغناء وأداء رقصاتهم التقليدية. وكان هناك انسجام تام ومناخ ودي طبيعي يعكس أعلى درجات السلام الاجتماعي. وهذا هو كل ما نبتغيه اليوم كدعاة للسلام.

ما هي الرسالة التي تحب أن تقدمها للشباب في دارفور؟

أعتقد إن شباب دارفور هم الذين تقع على عاتقهم مسؤولية مستقبل الإقليم. لذا دعونا نبرهن لكبارنا أنه يمكننا التعايش بالرغم من اختلافاتنا. لنري العالم أننا قادرون على صنع السلام. أيضا، أود أن أطلب من الدarfوريين المقيمين بالخرطوم تأسيس جمعيات ثقافية واجتماعية يمكننا من خلالها العمل على تقوية الروابط بين القبائل والبحث عن حلول للصراعات الداخلية في دارفور. نحن نمثل المجتمع الدarfوري المثقف في العاصمة ويجب علينا لعب دور في مستقبل دارفور.

FIRST PUBLISHED IN MARCH 2014
نشرت سابقا في مارس ٢٠١٤

الفنان عمر إحساس يغني في حفل
موسيقي في الفاشر، شمال درفور.
تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

Mr. Omar Ihsas sings during a concert in El Fasher, North Darfur. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

Through the Lens

Mohamed Noureldin

عبر العدسة محمد نور الدين

Originally from El Fasher, North Darfur, Mr. Mohamed Noureldin studied graphic design at the College of Fine and Applied Arts in Khartoum, graduating with a Bachelor's degree in 1986, and later obtaining a Master's degree in photojournalism. Mr. Noureldin, who currently works for Reuters, has become one of Sudan's most well-known and well-respected photographers. Throughout his career, he has won national and international awards, achieving widespread recognition through what he characterises humbly as dedication and hard work.

While his base of operations in Khartoum might be geographically distant from Darfur, he says that living in the Sudanese capital has not diminished his connection to the region of his birth and the struggles and concerns of the people living here. He frequently travels to Darfur on assignment and for photography-related humanitarian projects.

In an interview, Mr. Noureldin talks about his approach to his work and expresses his thoughts about the differences and similarities between art photography and photojournalism.

درس المصور محمد نور الدين التصميم الجرافيكي في كلية الفنون الجميلة والتطبيقية في الخرطوم، وتخرج عام ١٩٨٦ بدرجة بكالوريوس، وحصل فيما بعد على شهادة الماجستير في التصوير الصحفي. أصبح السيد نور الدين، وهو من مواليد مدينة الفاشر شمال دارفور ويعمل حالياً في وكالة رويترز للأخبار، واحداً من أكثر المصورين السودانيين شهرة واحتراماً. حصل خلال عمله على جوائز محلية ودولية في التصوير الفوتوغرافي، مكتسباً اعترافاً واسع النطاق من خلال العمل الجاد المتفاني وهي صفات يجسدها بتواضع.

يعمل حالياً في الخرطوم، ورغم البعد الجغرافي لعمله عن دارفور إلا أنه يقول إن العيش في العاصمة لم يضعف ارتباطه بالإقليم حيث مسقط رأسه وبمعاونة وهموم الناس الذين يعيشون فيه، وهو غالباً ما يسافر إلى دارفور لمهام العمل ولمشاريع تصويرية إنسانية.

في المقابلة، يتحدث السيد نور الدين عن نهجه في العمل والاستماع إلى أفكاره حول الفروقات والتشابه ما بين التصوير الفني والتصوير الصحفي.

How did you become interested in photography?

My interest in photography was kindled in college. I was studying graphic design, but in the second year of my Bachelor's degree, I found myself drawn to photography. I wanted to tell stories and express my thoughts through photos. At first, I started with photography as an art form, backed up by my familiarity with various types of artistic photography and other subjects, including aesthetics.

I started mixing different art forms in my photos and developed a personal style of artistic expression without following any specific trend. I applied my artistic touch to various kinds of photos, which I included in most of my graduation projects. After I graduated, I began working for newspapers as a news photographer and, eventually, as an art director. To date, I have been working as a photographer while also undertaking graphic design projects. Both fields are the pillars that shape my professional identity.

Today you do both news and artistic photography. Which one do you relate to more?

I relate to both equally. I started with visual art, after which I worked in photojournalism. But I make sure that my news photos incorporate the human element, which is an important aesthetic value in professional news photography. I stressed this aspect of photography in my Master's degree thesis, which was titled "Photojournalism: Between Professional and Creative Value."

Could you expand a bit on the importance of the human element in news photography?

The human element in news photos adds aesthetic value to a photo and makes it stay in people's minds. Actually, most international photo agencies take this element into account when they pick a photo of the day, of the month or of the year. It is the human component in a photo story that attracts the audience and stimulates public acceptance and compassion toward the subject.

Such photos can serve as a bridge between nations. For example, many iconic photos on starvation in Africa display a mother and her child suffering in dry, arid surroundings. This is an example of the human element. This is an example of humanizing a photo story.

But a good photo doesn't necessarily have to be about suffering. Documentary photos of difficult areas should depict all aspects of life, including moments of joy. People can experience happiness and laugh even in tough circumstances. This often helps them endure difficulties more effectively. Therefore, positive messages can be communicated by showing human resilience in news photography.

حدثنا كيف بدأ اهتمامك بالتصوير؟

بدأ اهتمامي بالتصوير أثناء الدراسة الجامعية، كنت أدرس التصميم الجرافيكي وفي السنة الثانية وجدت نفسي مهتماً بالتصوير. كنت أريد سرد القصص والتعبير عن أفكاري من خلال الصور. فبدأت بالتصوير كفن بالدرجة الأولى، وكنت مدعوماً بالأمامي بأنواع المتعددة للتصوير الفني ومواد أخرى درستها بما في ذلك الجماليات.

بدأت أستخدم في صوري أساليب فنية متعددة وكنت اسلوبي الخاص في التعبير الفني دون أن أتبع مدرسة معينة. كنت أضيف لمسائتي الفنية لأنواع مختلفة من الصور واستخدمت معظم تلك الصور في مشاريع التخرج. بعد التخرج، بدأت بالعمل مع بعض الصحف كمصور أخباري ومن ثم كمخرج فني. منذ ذلك الحين وأنا أعمل في مجال التصوير والتصميم الجرافيكي والمجالين يشكلان أعمدة رئيسية في هويتي المهنية.

تقوم حالياً بالتصوير الإخباري والتصوير الفني، أيهما أقرب اليك؟

أحب الإثنين بنفس الدرجة. بدأت بالفن الصوري أولاً ثم عملت في مجال التصوير الصحفي. لكني أحرص أن تشمل صوري الإخبارية العنصر الإنساني والذي يعتبر قيمة جمالية مهمة في الصورة الإخبارية، وقد قمت بتأكيد ذلك في رسالة الماجستير والتي كانت بعنوان «الصورة الصحفية: ما بين القيمة المهنية والقيمة الإبداعية».

هل لك أن تشرح لنا أكثر عن أهمية العنصر الإنساني في الصورة الإخبارية؟

إن توفر العنصر الإنساني يضيف قيمة جمالية للصورة الإخبارية وهو الذي يجعلها تبقى في أذهان الناس. وبالحقيقة، معظم وكالات التصوير العالمية تأخذ بالإعتبار توفر العنصر الإنساني في الصور الإخبارية بالدرجة الأولى عند اختيار أفضل صورة للشهر أو اليوم أو السنة، فهو العنصر الذي يشد الناس ويحفز القبول والتعاطف العام تجاه موضوع الصورة.

صور من هذا النوع يمكنها أن تصبح بمثابة جسر تواصل بين الشعوب. مثلاً، هناك الكثير من الصور عن المجاعات في أفريقيا التي تظهر فيها امرأة تعاني هي وطفلها في بيئة قاحلة وجافة، وقد استخدمت العديد من الصور المشابهة في كتب مصورة عن مجاعات إفريقيا، وهذا مثال على إضافة العامل الإنساني إلى قصة مصورة.

لكن الصورة الجيدة لا تقتصر بالضرورة على نقل المعاناة فقط. فالصورة الوثائقية التي تحكي عن مناطق صعبة يجب أن تنقل كل مجالات الحياة للإنسان حتى لحظات الفرح. فالناس الذين يعيشون حياة صعبة لا يقضون كل الأوقات في الحزن، بل يضحكون أحياناً ويفرحون وهذا يساعدهم على تحمل الصعاب بشكل أفضل. ولذا هناك رسالة إيجابية في تصوير هذا الجانب أيضاً في الصورة الإخبارية.

Mr. Mohamed Noureldin stands in front of one of his award-winning photos in his studio in Khartoum, Sudan. Mr. Noureldin, who has won numerous national and international awards for his photography, currently works for Reuters. Photo by Albert González Farran, UNAMID.

السيد محمد نور الدين يقف أمام إحدى صوره الحائزة على جائزة في الاستوديو الخاص به في الخرطوم، السودان. يعمل السيد نور الدين حالياً لوكالة رويترز وهو حائز على عدة جوائز محلية ودولية في التصوير، تصوير البرت غونزاليس فران، اليوناميد.

How has your work for Reuters added to your experience?

I've been working for Reuters since 2005. To me, Reuters is like an open window and a platform through which many of Sudan's issues can be showcased to the world. As for professional experience, my involvement with Reuters has definitely contributed to enhancing my skills as a photographer. A large number of photographers from across the globe work for Reuters; the competition between us is intense. The agency is selective, choosing only 24 of the best pictures every day. This always motivates me to deliver my best work in order to achieve recognition among other international photographers.

You have designed many artistic posters that include an amalgamation of photos and poetic text, such as the one that says "We call you, you who are forgotten... We retain you." Do such words serve a purely design-oriented purpose or is there a deeper message contained within them?

Actually, my work relies on philosophy expressed aesthetically. The storytelling you mentioned, for example, is one of 14 photos designed to express the life of an ordinary person, who faces stress, chaos and negativity. This person could be insignificant, but can play an effective role in the course of life to transform his or her harsh reality into a better one. Because the loss of humanity is so difficult, my message is designed to sow the seeds that will germinate and grow something that will regain what is lost. By being active and positive, one can start life anew. My message here is to show the importance of the ordinary forgotten people because they can be active players in their own lives, rather than lead a passive existence.

Similarly, my other photos are also structured in groups. Each group tells a story or articulates an opinion about a subject. I favour conveying meanings indirectly through symbolic photos and text. Also, I merge multiple photos to create one main picture that states my idea creatively.

To me, the camera is a tool, among others, to express my vision or philosophy. Photography can be an expressive art, one that serves as a conduit for the photographer's opinions and vision regarding life. Any art that depicts merely the aesthetic without an underlying philosophy is incomplete, because the purpose of art is to communicate.

كيف أضاف لك العمل مع وكالة رويترز خبرة كمصور؟

أعمل مع رويترز في السودان منذ ٢٠٠٥. هذه الوكالة هي بالنسبة لي بمثابة نافذة إلى العالم ومثير لإيصال العديد من قضايا السودان إلى العالم. أما من ناحية الخبرة المضافة، فعملي معها ساهم في صقل خبرتي كمصور فهناك عدد كبير من المصورين من كل الدول يعملون مع الوكالة و المنافسة بيننا عالية. تختار الوكالة أحسن ٢٤ صورة بشكل يومي وهذا ما يدفعني دائماً إلى تقديم أفضل ما عندي في عملي ليكون لي مكاناً جيداً بين باقي المصورين العالميين.

صممت عدة بوسترات فنية تشمل صوراً فوتوغرافية وعبارات شعرية، مثلاً البوستر الذي تذكر فيه عبارة «نستدعيك أيها المنسي.. نستدعيك» هل استخدمت تلك العبارات لأغراض جمالية أم لإيصال رسائل أعمق للجمهور؟

بالحقيقة كل أعمالي فيها رؤية فلسفية أعبر عنها من خلال التشكيل الجمالي، فمثلاً هذا البوستر هو واحد ضمن ١٤ لوحة فوتوغرافية تمثل جمل بصرية تحكي عن الإنسان العادي الذي يشهد على ما يجري حوله وفي عالمه من ضغوط وفوضى وسلبيات. وقد يكون هذا الإنسان عديم الأهمية لكن يمكنه أن يعلب دوراً مهماً في مجريات الواقع ويبدأ في تغيير الواقع الصعب إلى الأفضل، وحين يكون الإنسان إيجابياً وفاعلاً يمكنه أن يبدأ حياة جديدة، والرسالة هنا هي أن أبرز أهمية الناس العاديين المنسيين حيث بإمكانهم أن يكونوا فاعلين في حياتهم بدلاً من متلقين.

على نفس الشاكلة اصنع صوري الأخرى، حيث إنها تسرد قصة أو رؤية معينة لموضوع ضمن مجموعة متكاملة من الصور. وأنا أميل إلى التعبير في صوري بشكل إيحائي غير مباشر، وقد تتضمن الصورة الواحدة تركيباً لأكثر من صورة واحدة لكي أعبر عن الفكرة بشكل إبداعي.

الكاميرا بالنسبة لي هي أداة، ضمن أدوات أخرى، استخدمها للتعبير عن رؤية أو فلسفة معينة. بإمكان التصوير أن يخدم كفن تعبيري يترجم ما يدور في ذهن المصور من آراء ورؤية اتجاه الحياة. أي عمل فني يخدم الناحية الجمالية فقط دون رؤية فلسفية يكون ناقصاً لأن الهدف من العمل الفني هو إيصال رسالة للجمهور.

السيد محمد نور الدين يقف أمام إحدى
صوره الفكرية في الاستوديو الخاص به
في الخرطوم، السودان. تصوير البرت
غونزاليس فران، اليوناميد.

Mr. Mohamed Noureldin stands in
front of one of his first conceptual
pieces in his studio in Khartoum,
Sudan. Photo by Albert González
Farran, UNAMID.

أهمس بدمعي أقول أن رأسى به فوران
وأن قدمي لاتستطيعان الوقوف
فذاك ما أعني ولا تصدقني
ثم تصمت

An example of Mr. Mohamed Noureldin's photographic artwork. The piece here is part of a group of 14 images that Mr. Noureldin created to depict a book of poems published by Professor Ali Almak. The poem presented here translates as "I whisper with my tears; I say there is dizziness in my head / And my feet are not able to stand / So that's what I mean and you don't believe me / And then you keep silent."

إحدى الأعمال التصويرية الفنية للسيد محمد نور الدين. و هي واحدة ضمن ١٤ صورة من تصميمه كـتصوير مرئي لكتاب الشعر الذي نشر للبروفسور علي الماك.

Tell us about some of the awards you have won for your photographs.

I have won both international and national awards in photography. I received my first international award in 1995 at a contest organized by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in Tokyo, Japan, commemorating the 50th anniversary of the UN. The contest, conducted under the theme "Living Together," received thousands of photographic entries from more than 24 countries. This award is of great value to me, not only because it was my first award but also because of the importance of its theme—coexistence.

Coexistence can happen in Africa only through educating our children. Proper education teaches them respect for diversity and enables them to get along peacefully with those who are different; this is how they can create a better future. I illustrated this concept by picturing a young boy and girl standing together under a large book used as an umbrella. This photograph greatly resembled the UNESCO logo.

Another award I won was in 2010 at the African Film Festival in Spain. My selected photos were part of 14 sequenced photographs I produced to reveal the loss of humanity and the right of every person not just to be alive but also to lead a decent life. Also, I have been the recipient of national awards, such as the award for Best Photographer of the Year, in 1995, from the National Council of the Sudanese Press and Publications. I value these awards immensely.

Could you tell us a bit about your photography related to humanitarian work?

As a photographer, I have covered numerous humanitarian projects for UN agencies, such as the United Nations Children's Fund and the World Food Programme. I have done photo work for Doctors Without Borders. And I have worked with the World Bank on a book on development.

Has your stay in Khartoum detached you from Darfur emotionally?

Not at all. Although I'm settled in Khartoum, I often go to Darfur for work. I provide photo coverage for a range of events in Darfur, with Reuters, UNAMID or one of the UN agencies. I am intimately acquainted with Darfur's issues and profoundly sympathetic with the people of Darfur for the difficult times they are going through.

حدثنا عن الجوائز التي نلتها في التصوير؟

نلت جوائز محلية وعالمية. أول جائزة عالمية حصلت عليها كانت الجائزة الكبرى للتصوير الفوتوغرافي في مسابقة نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في طوكيو عام ١٩٩٥ بمناسبة مرور ٥٠ عاماً على تأسيس الأمم المتحدة. استلمت المسابقة آلاف الصور من أكثر من ٢٤ دولة وأقيمت تحت شعار "العيش معاً". ولهذه الجائزة أهمية كبيرة عندي، ليس فقط لأنها أول جائزة لي بل أيضاً لأن موضوعها هو عن التعايش.

لا يمكن أن يتحقق التعايش السلمي في أفريقيا إلا من خلال التعليم والثقافة الصحيحة للأطفال، ذلك ليتعلموا التعامل السلمي مع الآخر ويمكنهم بهذا الشكل خلق مستقبل أفضل. وقد جسدت ذلك في الصورة التي قدمتها للمسابقة حيث صورت فيها طفل وطفلة يقفان تحت كتاب كبير يشكل مظلة لهما وبيت معرفة. والصورة تشبه إلى حد كبير شعار منظمة اليونسكو.

هناك جوائز أخرى فزت بها، مثلاً عام ٢٠١٠ تم اختيار اثنين من أعمالي كأفضل ١٠ أعمال مصورة من أفريقيا بمناسبة افتتاح السينما الأفريقية في إسبانيا في مهرجان الفلم الأفريقي، والصورتان هما جزء من قصة مصورة تتكون من ١٤ قطعة تحكي عن الفقد الإنساني وعن إيماني بحق الإنسان في العيش بشكل كريم وليس أن يكون مجرد موجود على قيد الحياة. وهناك أيضاً جوائز محلية أعتز بها مثل جائزة التفوق الصحفي من قبل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات السوداني، عام ١٩٩٥ والجائزة كانت لأفضل عمل مصور في ذلك العام.

هل لك أن تحدثنا عن نشاطاتك في مجال التصوير ذات صلة بالعمل الإنساني؟

كمصور قمت بتغطية عدة مشاريع إنسانية لوكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الغذاء العالمي. عملت أيضاً مع منظمة أطباء بلا حدود. كذلك عملت مع البنك الدولي في مشروع إصدار كتاب.

هل إقامتك الطويلة في الخرطوم أبعثتكم عاطفياً عن دارفور؟

على الإطلاق، فبالرغم من استقرارني في الخرطوم إلا أن طبيعة عملي تجعلني متواجد في دارفور باستمرار لتغطية الأحداث مع رويترز أو اليوناميد أو إحدى وكالات الأمم المتحدة، وهذا يبقيني مرتبطاً بشكل وثيق مع قضايا دارفور ومتعاطفاً بشدة مع أهل دارفور لما يمرون به من ظروف صعبة.

صور للمصور الدارفوري السيد محمد نور الدين
الحائز على جوائز. أبا ن نور الدين أنه يحاول أن
يركز على العنصر الإنساني في عمله في التصوير
الصحفي والتصوير الفني لإشراك الجمهور
وخلق التعاطف لديه.

▲ A photograph by award-winning Darfuri
photographer Mr. Mohamed Nour El-Din. He
says he tries to focus on the human element
in his work, both in his news photography
and in his art photos, to engage audiences
and inspire compassion.

▲ A photograph by award-winning Darfuri photographer Mr. Mohamed Noureldin.

صور للمصور الدارفوري السيد محمد نور الدين
الحائز على جوائز.

How has the ongoing conflict affected your life or your work?

Like all sincere Darfuris, I'm sad to see our land torn by conflict, and I long for peace and stability. Moreover, I find myself divided between two critical lines when I am on a photographic assignment in Darfur. On the one hand, I feel deeply touched by the suffering of Darfuris and the large number of displaced. On the other, my job requires me to be neutral when I take photos because I usually represent a neutral third party, such as a news agency or an organisation.

Do you think Darfuri photojournalists can contribute to advancing peace in Darfur?

In general, there are only a few photographers in Darfur and, unfortunately, most of them lack the professional requirements for photojournalism. It is important that news photography delivers an event neutrally. However, many photographers solely serve their employer's policy, focusing on the officials of the institution in their photos rather than the actual event. So, sadly, we don't see Darfuri photographers playing an effective role in addressing Darfur's issues or in contributing to advancing peace. On a different note, news photographers also face challenges, such as the difficulty in accessing an event's location for security or logistical reasons, especially in remote, rugged areas.

Would it be possible to establish a centre for teaching and supporting photography in Darfur, similar to the Sudan Photography Network in Khartoum?

Yes, I think it would be a successful venture and would interest many young Darfuris. Photography is an art form as well as an income-generating craft. So I believe a photography centre would be well received among young Darfuris. But such a centre needs support from either a government institution or another such organization to cover costs and keep it going.

What are your thoughts about digital cameras versus traditional film?

Digital cameras are a technological revolution. However, the foundations of this revolution were laid by the older cameras. Digital cameras are much faster than the older ones, and provide more photos in less time. They can take photos in low light, unlike older cameras, because they are designed to work in all circumstances. Additionally, they provide greater storage space. But the older cameras give you more control over the subject, with a personal touch, in terms of light and shade.

Do you still use the older types of cameras on occasion?

Yes, I shoot some of my art photography projects with older camera models that use different film sizes. I also use a darkroom for developing film.

What message would you like to send to the people of Darfur?

I hope all of us, as Darfuris, show the world our generosity, bravery and love for life by living together peacefully.

كيف أثر الصراع في دارفور على حياتك أو عملك؟

مثل كل الدارفوريين المخلصين أشعر بالحزن لرؤية أرضنا تترج تحت الصراع وأتوق إلى السلام والاستقرار. علاوة على ذلك، فإنني أجد نفسي بين خطين حرجين عندما أقوم بتغطية صورية للأحداث في دارفور. فمن جانب، أشعر بالتأثر العميق أزاء معاناة أهل دارفور وحجم النزوح. ومن جانب آخر، يفرض علي عملي أن أكون حيادياً حين أصور لأنني أمثل طرفاً ثالثاً محايداً مثل وكالة إخبارية أو منظمة.

برايك هل يمكن للمصورين الصحفيين أن يساهموا في دفع عملية السلام في دارفور؟

عموماً هناك عدد قليل من المصورين الدارفوريين وللأسف لا تتوفر في الكثير منهم الشروط المهنية لكي يصنفوا كمصورين صحفيين. من المهم أن تكون الصورة الإخبارية حيادية، ومع ذلك فإن معظم المصورين الحاليين يخدمون سياسة المؤسسة التي يعملون عندها كموظفين، وهم يركزون في الصورة على إظهار المسؤولين الكبار في المؤسسة وليس الحدث. ولذا للأسف، لا نجد المصورين في دارفور يأخذون دوراً فعالاً بشكل واضح في طرح مشاكل دارفور أو في المساهمة في دفع عملية السلام إلى الأمام. من جانب آخر هناك تحدٍ يواجهه المصور هو صعوبة الوصول أحياناً إلى مناطق الحدث لأسباب أمنية ولأسباب لوجستية وبنيوية بالأخص في المناطق البعيدة الوعرة.

هل يمكن تأسيس مركز في دارفور لتعليم وتشجيع التصوير على شاكلة وكالة شبكة السودان للتصوير الفوتوغرافي؟

نعم، أعتقد مشروع مثل هذا سيكون ناجحاً وسيلقى إهتمام العديد من الشباب في دارفور. التصوير هو فن وهو أيضاً حرفة مدرة للدخل، لذا أرى أنه سيلقى أصداء جيدة بين الشباب. لكن مشروع مثل هذا سيحتاج إلى دعم كبير من مؤسسات سواء أكانت حكومية أو خاصة ليتمكن من الإستمرار.

كيف ترى كاميرات الديجيتل مقارنة بالكاميرات التقليدية؟

كاميرات الديجيتل هي ثورة تكنولوجية، لكن الكاميرات القديمة هي التي أسست ومهدت لهذه الثورة في مجال التصوير. الكاميرا الرقمية (الديجيتل) أسرع من الكاميرا القديمة وتوفر عدداً أكبر من الصور في مدة قصيرة، ولها إمكانيات تصوير بأقل كمية ضوء لأنها صنعت للعمل في كل الظروف بالإضافة إلى قدرتها على تخزين عدد أكبر من الصور. لكن الكاميرا القديمة اليدوية لها قدرة أكبر على التحكم في الموضوع المصور من ناحية الظل والضوء.

هل لازلت تستخدم أحياناً الأنواع القديمة من الكاميرات؟

نعم انفذ بعض مشاريعي الفنية باستخدام كاميرات من النوع القديم تستخدم مقاسات مختلفة من الأفلام، كما أستخدم الغرفة المظلمة لتحميض شريط الفيلم.

ماهي الرسالة التي تحب أن ترسلها إلى أهل دارفور؟

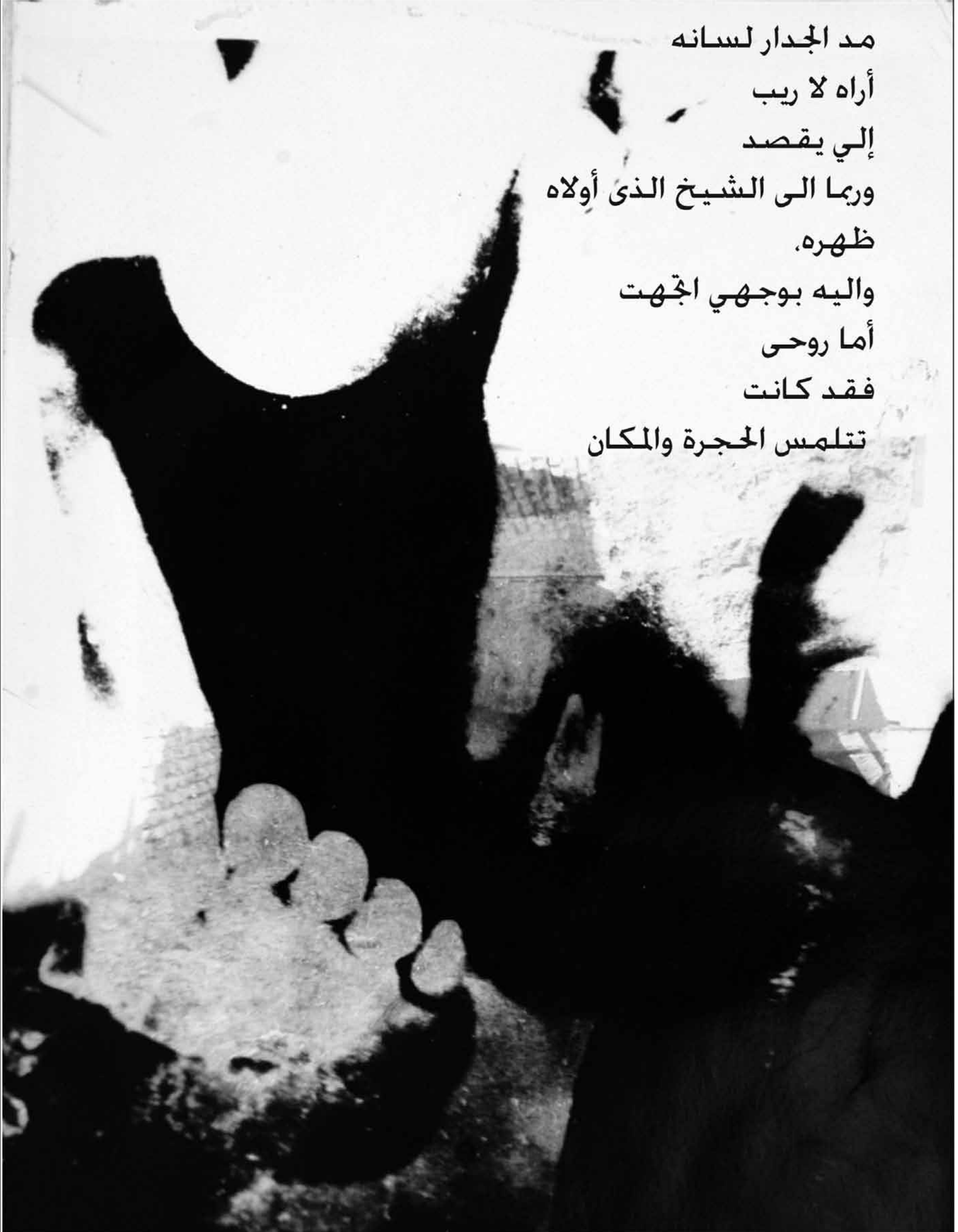
أتمنى أن نظهر كلنا كدارفوريين للعالم صفاتنا المتمثلة بالكرم والشجاعة وحب الحياة وذلك من خلال التعايش السلمي مع بعضنا البعض.

FIRST PUBLISHED IN MAY 2014
نشرت سابقاً في مايو ٢٠١٤

An example of Mr. Mohamed Noureldin's photographic artwork. The piece here is part of a group of 14 images that Mr. Noureldin created to depict a book of poems published by Professor Ali Almak. The poem presented here translates as "The wall stretched out its tongue / I see that it is certainly for me / And maybe also for the old man who turned his back to it / And I turn my face to him / As for my soul, it was groping in the chamber and the space."

إحدى الأعمال التصويرية الغتية للسيد محمد نور الدين. وهي واحدة ضمن ١٤ صورة من تصميمه كتصوير مرئي لكتاب الشعر الذي نشر للبروفسور علي الماك.

مد الجدار لسانه
أراه لا ريب
إلي يقصد
وربما الى الشيخ الذى أولاه
ظهره.
واليه بوجهي اتجهت
أما روى
فقد كانت
تلمس الحجرة والمكان

