

Hassaan Ali Ahmed & Patricia Musa

Le monstre de la jungle

Hassan Ali Ahmed and the magic of the hidden Nubianism

حسان علي أحمد و سحر النَّوْبِيَّة الْخَفِيَّة

Dr. Hassan Musa

د. حسن موسى

This text was first published on Sudan-forall.org in early January 2006.

نشر هذا النص أولاً في موقع السودان للجميع في مطلع يناير ٢٠٠٦. Sudan-forall.org

Sudan For All, known as the Sudanese Society for Studies and Research in Literature, Arts and Humanities, a non-profit organisation founded in January 2005 and headquartered in Paris.

سودان للجميع، المعروف ب الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، جمعية غير ربحية تأسست في شهر يناير عام ٢٠٠٥، وتتخذ مقرها بمنطقة باريس.

The society is known for contributing to the research movement in the arts, literature, and humanites, and aims to contribute to the introduction of Sudanese writers, thinkers and artists in various fields of creativity, both locally and internationally, by working to educate and develop the means of publishing and sharing their works.

تهتم الجمعية بالمساهمة في تنشيط حركة البحث في الفنون والآداب والعلوم الإنسانية. وتهدف إلى المساهمة في التعريف بالكتاب والمفكرين السودانيين وبالفنانين في مختلف حقول الإبداع. وذلك على الصعيدين المحلي والعالمي، بالعمل معهم وضمنهم على توفير وتطوير الوسائل لنشر أعمالهم.

The society is supervised by Nagat Mohammed Ali, Dr. Abdullah Bulla, and Dr. Hassan Musa.

يشرف على الجمعية كل من: أ. نجات محمد علي، د. عبد الله بولا، د. حسن موسى.

The website is still available for viewing, but the work on the society and all its publications have been discontinued.

ما زال الموقع متاحاً للإطلاع عليه، لكن العمل على الجمعية وكافة إصداراتها قد توقف.

Dr. Hassan Musa (1951) is a renowned contemporary artist whose works have been showcased globally, including at the Venice Biennale and the Smithsonian. A graduate of the College of Fine Art in Khartoum, he holds a doctorate in Art History from the University of Montpellier and is also an art critic.

الدكتور حسن موسى (١٩٥١) هو فنان معاصر مشهور، عُرضت أعماله في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بينالي البندقية ومتحف سميثسونيان. تخرج من كلية الفنون الجميلة في الخرطوم، ويحمل دكتوراه في تاريخ الفن من جامعة مونتبلييه، وهو أيضاً ناقد فني.

Two decades ago, I wrote an introduction about the work of my friend, the artist Hassan Ali Ahmed. I'm sharing a brief excerpt of that text to highlight a lesser-known facet of Hassan's many creative faces—I mean, the face of a children's book illustrator. The renowned artist Hassan, who exhibits in major cities worldwide, overshadows Hassan, the children's book illustrator, with the patience and dedication to work with simple materials—inks, paper, and scraperboard—to craft a visual narrative that complements the literary story. Hassan approaches his work with a freedom that disregards inherited artistic conventions, especially those rooted in the European tradition typically associated with children's art. For him, the beauty itself is paramount, regardless of the viewer's age or identity.

After leaving Sudan for France in the late 1970s, I lost contact with Hassan, who had relocated to Cairo, where he painted, illustrated, and earned his living as a craftsman at Afro Wingi Studio. But fate—more steadfast than any promise—brought us together one April afternoon in 1999.

Patricia, the children, and I entered the main hall of the International Children's Book Fair in Bologna, Italy, wandering among the crowds gathered for the main event: The Exhibition of African Children's Book Illustrators. Before we even began exploring the exhibits, I spotted Hassan far down the hall, carrying a large portfolio like many other attendees, likely filled with publishing projects. The Bologna Fair is a true marketplace, where publishers, writers, illustrators, and educators passionate about children's culture converge.

I said to Patricia, "That man standing over there is Sudanese, and I know him." She looked at me skeptically and replied, "**Every time you see someone African, you say they're Sudanese.**"

قبل حوالي عقدين من الزمان، كتبت كلمتي عن عمل الصديق الفنان حسان علي أحمد، وأنا أبذل هذا المقتطف منها لتقديم هذا الوجه المغمور من وجوه حسان الإبداعية العديدة، أعني وجه رسام كتب الأطفال. ذلك أن وجه حسان، الملون القدير الذي يقيم المعارض في حواضر القارات الكبرى، يطغى على وجه حسان، رسام كتب الأطفال، الذي يملك القدرة على العكوف الصبور على المساند والخامات البسيطة (كالأحبار والورق وكرتون السكرير بورد) بسبيل بذل نص بصري مواز للنص المائل في الحكاية الأدبية. وفي منظور تخليق تصاويره المدهشة، يتحرك حسان بحرية ينسى معها الاصطلاحات الفنية المتوارثة - ضمن التقليد الأوروبي - في تعريف أساليب الرسم الموجه لجمهور الأطفال. حسان يرسم، وأولويته الصورة الجميلة، بصرف النظر عن طبيعة هوية المتلقي أو عمره.

بعد مغادرتي السودان لفرنسا في نهاية السبعينيات، انقطعت صلاتي بحسان الذي رمت به أقدار الحياة في القاهرة، فاستقر بها يرسم ويلون ويقتات من صناعة الرسام الحرفي (شركة أفرو ونجي). لكن أقدار الحياة جمعتنا بالصدفة، التي هي خير من ألف وعد. في واحدة من نهارات أبريل 1999، دخلنا (باتريسيا وأنا والأطفال) الصالة الرئيسية للسوق العالمي لكتب الأطفال بمدينة بولونيا (إيطاليا)، ونحن نتحرك وسط الخلق والسحنات المتنوعة التي تجول في الصالة على شرف الحدث المركزي في السوق، "المعرض التشريفي لرسامي كتب الأطفال الأفارقة". وقبل أن نشرع في مشاهدة المعرض، لمحت فجأة وهو في عمق الصالة، متأبطاً "بورتغوليو" كبير (مثل معظم المتجولين في المعرض) لا بد أنه يضم مشاريع للنشر، ذلك أن معرض بولونيا هو "سوق" بالمعنى التجاري للعبارة، يلتقي فيه الناشر والكتاب والرسامين وتقني الطباعة والتربويون المهتمين بثقافة الطفل.

قلت لباتريسيا: "الزول الواقف هناك دا سوداني وأنا يعرفه". فاستغربت قولي واحتجت: "**انت كل ما تشوف زول أفريقي تقول دا سوداني**". قلت لها أن للسودانيين أسلوب في الحركة والسكون يميزهم عن الكثيرين من خلق الله (هذا باب للريح في أدب الجسد أسده مؤقتاً حتى أخلص من حكاية حسان)، وناديت بالصوت العالي: "يا حسان".

I explained that Sudanese people have a distinct way of moving or even standing still that sets them apart from others. (This is a topic on body language I'll set aside for now as I focus on Hassan's story.) I then called out loudly, "Hassan!" He turned, surprised, and his face lit up with a smile. We hugged right there in the middle of the hall, exchanged greetings, and caught up in Arabic amid the hum of different languages around us, oblivious to everything else—after all, we hadn't seen each other in nearly twenty years.

I learned from him that he had arrived a day earlier to join the exhibition, which featured 176 African illustrators who had published children's books in Africa, Europe, and America. We toured the exhibition together, and afterward, I suggested that we present his works to Les Editions Grandir, the publisher of my books, who was also attending the fair. We introduced Hassan to Aline and Ronnie Turk, dear friends and respected colleagues. Aline remarked, "His work in the exhibit caught our attention, and when we saw he was from Sudan, we wondered if you knew him."

Aline's comment reminded me of those days in the early seventies when circles of young men and women interested in the arts intersected across various institutions: the College of Fine Arts, the Music and Drama Institute, the National Theater, the University of Khartoum, the Cinema Club, and numerous art exhibitions. These intersections of interests and sensitivities shaped the entire cultural landscape. At the College of Fine Arts, we focused on visual art as our main activity yet remained deeply engaged in theater, music, philosophy, and more. Friends from the Music and Drama Institute—such as Mohamed Balla, Al-Sunni, Tamadur, Al-Sir, Osman Ali Al-Faki, Khairi Al-Khair Akud, and others—contributed effortlessly to our visual and theatrical discussions, with no one feeling the need to point out the formal boundaries between creative spaces.

فالتفت مندهشاً، وأشرق وجهه بضحكة، فتعانقنا وسط الصالة وتبادلنا التحايا والأشواق والسؤال عن الأحوال بعربية جهيرة وسط زحمة الرطانات الأخرى، ولم نبال، ذلك أن انقطاعنا كانت قد طالت لحوالي عقدين من الزمان.

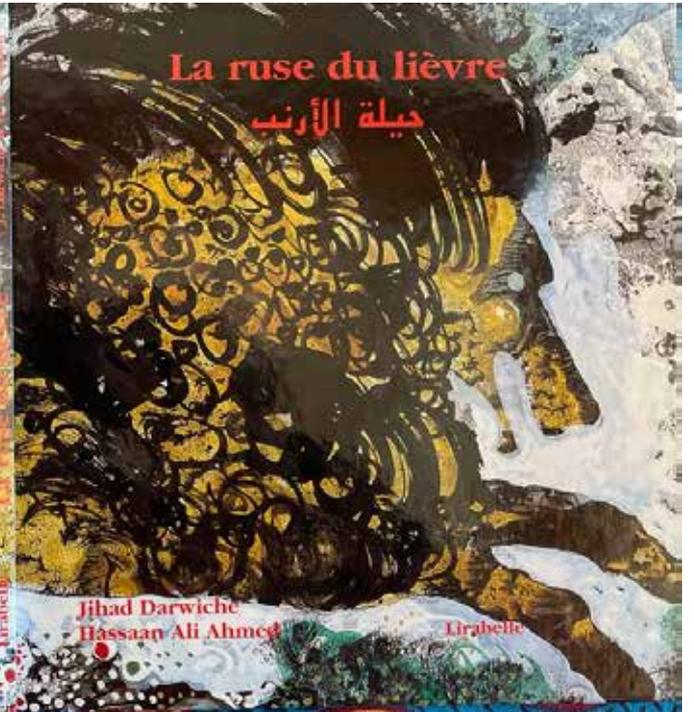
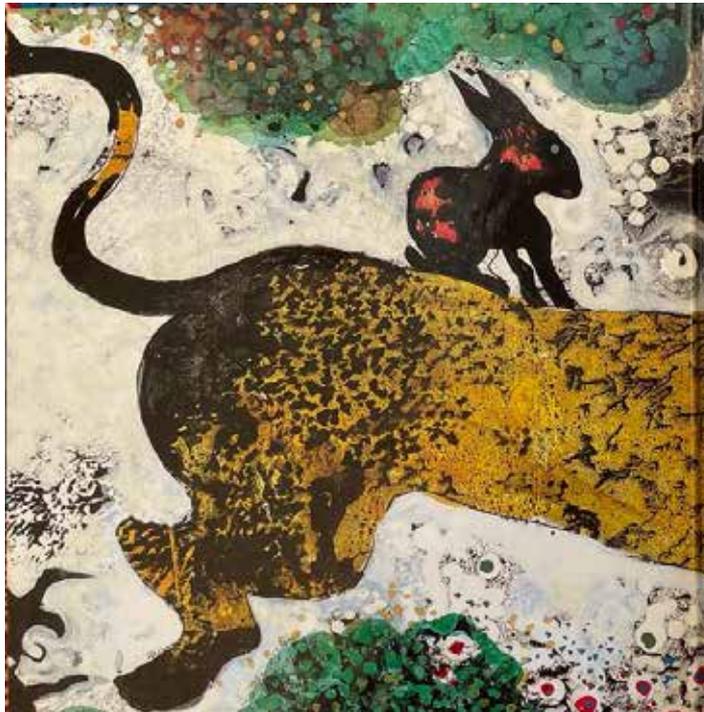
عرفت منه أنه حضر قبلنا بيوم ليشارك في المعرض الذي يضم نماذج لأعمال ١٧٦ رساماً أفريقياً ممن نشرت لهم كتب أطفال بين أفريقيا وأوروبا وأمريكا. تجولنا في المعرض، وبعدها اقترحت عليه أن نعرض مشاريعه على ناشر "قراندير" الذي نشر لي كتبي وكان حاضراً في المعرض. فذهبتنا كلنا وعرفنا حسان على "الين" و"روني تورك"، (وهم أصدقاء أعزاء يُعَدُّ بهم في كل معاني العبارة). قالت لي آلين: "لقد لغت نظرنا عمله المعرض، وحين وجدنا أنه من السودان تساءلنا عما إذا كنت تعرفه".

ينتهي حديث آلين إلى تلك الأيام في مطلع السبعينات، حيث كانت دوائر الشبان والشابات المهتمين بالفنون تتداخل بين كلية الفنون/ ومعهد الموسيقى والمسرح، والمسرح القومي، وجامعة الخرطوم، ونادي السينما، والمعارض التشكيلية، الخ... كان تداخل الغوايات والحساسيات يطبع الحراك الثقافي في مجمله، فقد كنا في كلية الفنون نباشر التشكيل كنشاط محوري دون أن تمنعنا محورية التشكيل من الانشغال بالمسرح والموسيقى والفلسفة، الخ... وكان الأصدقاء الوافدون من معهد الموسيقى والمسرح (محمد بلة، والسني، وتماضر، والسر، وعثمان علي الفكي، وخيري الخير عكود، وآخرين) يساهمون في حواراتنا التشكيلية ونشاطاتنا المسرحية بعفوية كبيرة، دون أن يخطر ببال أحد التنبه على تجاوز هؤلاء أو أولئك للحدود الرسمية بين فضاءات الخلق.

في تلك الفترة عرفنا حسان بين نفر من طلاب جامعة الخرطوم (محمد عمر بشارة، وصلاح حسن أحمد، والشقليني (بيكاسو) وصلاح حسن الجرق، وآخرين) من الذين انخرطوا بكليتهم في دروب الممارسة التشكيلية بالتوازي مع غوايات فكرية وثقافية أخرى. وكنا نساهم في المعارض الجماعية، والندوات، والعروض المسرحية، والسينمائية، الخ.. بطريقة جعلت منا شبكة واسعة مركبة من الذوات المتضافرة على صيانة عصب الحدائق الثقافية كأسلوب في المعارضة السياسية.

وقد كان
 بحثوا في كل مكان
 جمعوا ما يفتق واستغنوا عما لا يفتق
 ولأن الخطر كبير، فالشاطر بالراحة لن يفتق
 الشر يهدد غاباتهم بالموت
 استخدم كل منهم موهبته
 إذ للطير وللحيوان وحتى الأسماك مواهب.
 هذا يني، هذا يغزل، هذا يصنع
 وجمعوا زرعوا، جمعوا، قادوا النار
 وصهروا حتى صنعوا
 ما اتفق عليه
 وفي اليوم المعهود المشهود
 وضعوا في الأركان كرات المطاط
 ولما هاجمهم ذلك الشرير،
 وأطلق بالعدو سهام القتل، ارتدت
 بالموت إليه!
 وعادت للغابة أيام السلم
 وأغنيات الحب

Ils cherchèrent dans la forêt tout ce qui pourrait leur être utile pour faire ces balles. Comme le danger était immense, personne ne ménaga ses efforts. Chacun déploya ses talents. Le savez-vous, même les oiseaux et les poissons disposent de talents ? Bref, tous s'affairèrent, travaillèrent sans compter et finirent par confectionner des centaines de milliers de balles bondissantes. Vint le moment où ils en eurent assez. Alors, de nuit, ils les déposèrent dans tous les recoins de la forêt. Au matin, lorsque le monstre les attaqua et vomit sur eux ses flèches empoisonnées, ensemble, les animaux lancèrent leurs balles. Et ce qu'ils avaient imaginé arriva : les flèches frappèrent le bouclier de caoutchouc et ricochèrent vers le monstre, l'atteignant mortellement. Alors, à la terreur succéda la joie et la forêt vibra des gazouillis et autres bruits du bonheur retrouvé.

During that period, we came to know Hassan as a part of a group of University of Khartoum students, including Mohamed Omar Bushara, Salah Hassan Ahmed, Al-Shiglini (Picasso), Salah Hassan Al-Jerrig, and others, who were involved in visual arts alongside other intellectual and cultural pursuits. We participated in group exhibitions, seminars, theatrical performances, and film screenings, creating a wide network of individuals committed to preserving the essence of cultural modernity as a form of political opposition.

Hassan wasn't a graduate of the College of Fine Arts, but that never mattered to us. We had encountered many "good folks" who spent years at the college without making a noticeable impact while other artists were dismissed for arbitrary political reasons, like Hashem M. Salah and Alaa Al-Jazouli—who then became even more dedicated to their art.

In essence, Hassan was a visual artist among us above all else, even though he held a bachelor's degree in economics from the University of Khartoum (1976) and a postgraduate diploma from the Cairo Institute of National Planning (1986). His art speaks of a rich aesthetic, exploring materials, tools, and canvas. As he once put it in an interview with Al Khartoum newspaper: **"As I see it, painting is a deeply personal experience, closely tied to life's concerns. It is a dialogue, a struggle between what I observe and what I feel—a dialectical process between my knowledge and the way I express it. My work doesn't begin with preconceived notions but rather with images. It may begin with spaces, color blocks, or intertwining lines and evolve into a form through contesting with the material and surface."**

(See Hassan Ali Ahmed Catalog, 1980-1996).

وكون حسان، كتشكيلي، لم يخرج من كلية الفنون فذلك أمر ما كنا نعيه أهمية أبداً. ذلك أننا خبرنا في كلية الفنون نفر من "الجماعة الطيبين" الذين قتلوا السنوات الطوال على مقاعد الدرس في كلية الفنون دون أن يعود عليهم ذلك بنفع أو بضرر يُذكر، كما كان بيننا نفر من زملائنا من "مطاريد" كلية الفنون الذين جعلهم الفصل التعسفي (السياسي) من الكلية أكثر حمية في الانشغال بشاغل الفن (هاشم م صالح وعلاء الجزولي وآخرين). وخلاصة الأمر، هو أن حسان بيننا فنان تشكيلي قبل كل شيء - وإن كان يحمل بكالوريوس كلية الاقتصاد من جامعة الخرطوم (١٩٧٦) ودبلومه عال من معهد التخطيط القومي بالقاهرة (١٩٨٦) كمان - والناظر في أعماله التشكيلية يجد نفسه في حضور مبدع كبير، تشهد أعماله عن تجربة جمالية غنية بالمباحث المتنوعة على أصعدة الخامات والأدوات والمساند التشكيلية. أو كما قال مرة، في حوار له بجريدة "الخرطوم":

"الرسم والتلوين عندي تجربة ذاتية، غير معزولة عن الهموم الحياتية الأخرى، وهي حوار وجدل بين ما أشاهده وما أحسه، فهي إشكالية جدلية بين معرفتي وطريقة تعبيرتي. ولا تبدأ لوحتي من أفكار مسبقة وإنما تنطلق من صور، وقد تبدأ بمساحات أو بقع لونية، خطوط متشابكة أو غير متشابكة، وتتطور من واقع الصراع مع الخامة والسطح حتى تصير شكلاً..."

(أنظر كتالوج "حسان علي أحمد ١٩٨٠-١٩٩٦").

وعبارة 'واقع الصراع مع الخامة' هي بحق واحدة من العبارات المفتاحية في تجربة حسان التشكيلية. فجلّ أعماله تشهد عن هذا الصراع المحموم المتصل، الذي يخوضه حسان بسبيل اكتشاف إمكانات الخامة وقوانين الأدوات، وتطويعها جميعاً في خدمة غايات التصميم وتقعيد الصورة؛ صورة الخيال، على مسند الواقع المادي. وحسان يعي تماماً أن 'واقع الخامة' ينطوي على تاريخ طويل يمتد لقرون من التجارب التشكيلية لتشكيليين مختلفي المشارب. هذا الوعي يطرح على الفنان أكثر من تبعة جمالية وتقنية تجاه تاريخ الخامة والأداة. وتلك مسؤولية كبيرة تصدى لها حسان - وما زال يفعل - بمنطق البحث المصني المتصل، الذي لا يغفل عن أي شاردة أو واردة يمكن أن تخصب عمله التشكيلي.

The phrase "contesting with the material" is key to Hassan's artistic practice. His pieces reflect both relentless and passionate interaction with materials, exploring their possibilities and the inherent limits of his tools, bending them to serve the goals of design and grounding imagination in the material world. Hassan is fully aware of the historical weight that materials carry, shaped by centuries of artistic experimentation across various schools, which imposes both aesthetic and technical responsibility. He embraces this responsibility with a persistent, exhaustive approach, leaving no stone unturned in enriching his artistic expression.

Hassan's experience in visual art—as a researcher and a self-made artist driven by independent inquiry—guides his approach to children's book illustration. Self-taught scholars embark on their work with a singular purpose. Such methodological freedom often develops an intensity bordering on obsession. Unlike formal scholars, they operate without the constraints of academic programs. Umberto Eco, in his collection of essays under the title *La Guerre du Faux*, or "The War of the Fake" (1985), pointed out the distinctive advantage of self-taught scholars in the digital age, where technology grants them access to knowledge once restricted to academic institutions. This access places before them all the possibilities their research could explore, including the potential to reinvent the wheel.

However, this freedom poses a threat to standardized education, potentially unraveling the collective experience that sustains shared cultural values. Eco characterizes the self-taught researcher, working outside the formal educational frameworks, as a kind of "bogeyman," unchecked by any authority and capable of devising ideas that might threaten the cohesion and consistency of the standardized collective culture inherited through institutional education over many centuries.

ومن واقع انشغاله بالتشكيل كبحث في الخامات والمساند والأدوات، يدخل حسان على تصميم كتب الأطفال مسلحاً بتجربته الطويلة الثرة كتشكيلي عصامي. والعصاميون في منطقة البحث المعرفي قومه يطرحون على أنفسهم أسئلة معينة، ويتفرعون بكليتهم للبحث عن الإجابة المناسبة. وبحث العصامي ينمسخ في لحظة ما إلى نوع من تحامل شخصي يتجاوز الاشتطاط، ليدخل في منطقة الهوس المرضي، ذلك لأن الباحث العصامي يتحرك، منذ البداية، في مساحة حرية بلا حدود. وعلى خلاف الباحثين النظاميين، فالباحث العصامي ملزم بحدود برنامج مدرسي يرسم للتلاميذ النظاميين آفاق المبحث ضمن حدود برنامج المرحلة الدراسية.

وقد أشار مولانا "امبيرتو ايكو" مرة - احسبها في "حرب الزيف" - (مجموعة مقالات صدرت بالفرنسية تحت عنوان: Umberto Eco, *La Guerre du Faux*, Grasset ١٩٨٥) إلى الحظوة المميزة للباحثين العصاميين الذين يتمخض عنهم عصر التقنية الالكترونية. فالحاسوب يبذل للباحث المعاصر الجزء الأكبر من حصيلة المعلومات التي كانت في السابق وقفاً على المؤسسات المدرسية، ويروضه أمام كافة الاحتمالات التي يمكن أن يتطور عليها بحثه (بما فيها احتمال إعادة اختراع العجلة). وقد أشار ايكو إلى أن هذه الوضعية الجديدة للباحثين العصاميين المعزولين المنتشرين عبر شبكة الانترنت تطرح خطر احتمال انهيار الثقافة المنمطة من خلال المؤسسات التعليمية الجمعية كالمدارس والجامعات، التي تصوغ المعارف بشكل يثبت في التجربة الجمعية جملة من المراجع والمناهج المشتركة، بما يسوّغ لأفراد المجتمع الاعتقاد بكونهم يتقاسمون نفس الثقافة. وهكذا يقدم ايكو الباحث العصامي الحر الذي يعمل خارج الأطر المدرسية النظامية كنوع من "بُعْبَع" منفلت من كل رقابة وقيمين باجتراح ما قد يهدّد تماسك واتساق الثقافة الجمعية المنمطة التي توارثناها عبر المؤسسات التعليمية النظامية منذ قرون طويلة.

وفي نهاية التحليل، تبدو الوضعية العصامية قدراً لا فكاك منه حتى بالنسبة لمن تخرجوا في المؤسسات التعليمية النظامية، ذلك أن مسار الباحث المتفرد

LE RÊVE DU PAPILLON

HASSAAN ALI
GRANDIR

The Dream of the Butterfly, Text and artworks by Hassan Ali
Ahmed

حلم الفراشة، نصوص و رسوم حسان علي
أحمد

In the end, the self-taught condition seems to be an inevitable fate, even for those who graduate from systematic educational institutions. Independent scholars are both isolated and pioneering figures, venturing into uncharted territories, often accompanied by a profound sense of loneliness—one that is alleviated by their trust in methodical tools and deep faith in the righteousness of their goals. Perhaps this "lonely" destiny partially explains why most academic researchers retreat from research once they complete their formal studies, obtain their degrees, and achieve social status.

From this, I conclude that every unique researcher is, in essence, a self-taught loner, existing on a brink between what was and what will be. As the Quran states, "But it may be that you hate something while it is good for you and it may be that you love something while it is bad for you. Allah knows, and you do not know" (2:216).

Hassan's artistic independence has granted him the esteemed position that allows him to comfortably navigate the realm of European children's book illustration. His works have been published by Les Editions Grandir and Lirabelle, with some titles translated into Italian by Jaca Book.

Publications:

Le Rêve du Papillon. Texte et images de Hassan Ali Ahmed. Les Editions Grandir, 2000. Traduction de l'Arabe par Patricia Musa. ISBN 2-84166-131-8. [The Dream of the Butterfly]

Le Monstre de la Jungle. Images de Hassan Ali Ahmed; texte (Arabe) de Samir Abdelbagi. Traduction Française de Patricia Musa. Les Editions Grandir, 2004. ISBN 2-84166-227-6. [The Monster of the Jungle]

الخلق القادر على التطور لا بد أن ينتهي به إلى دروب البحث إلى تلك الأرض البكر التي لم يرسم خرائطها أحد بعد. وهناك، حيث كل شيء جديد، يشعر الباحث الخلاق بوحشة لا تطاق وبعزلة قاتلة، لا عزاء منها إلا في ثقة الباحث في كفاءة منهجه، وفي إيمانه (الديني) بصلاح غايته وجدواها. ولعل في هذا المصير "الموحش" بعض التفسير للواقع الذي يجعل أغلب الباحثين المدرسين ينكصون عن البحث بمجرد انتهاء سنوات الدراسة النظامية، ونيل الشهادة الأكاديمية (المبرئة للذمة الطبقية.. وهيئات). ومن هذا، أخلص إلى أن كل باحث متفرد هو في النهاية عصامي مستوحش، مقيم على برزخ، بين ما كان وما سيكون، و"عسى أن تكرهوا شيئاً...".

تجربة الإستيحاء الجمالي عند حسان منحته منعة فنية عالية المقام، مكنته من تقصم فضاء رسومات كتب الأطفال الأوروبي بيسر، فنشرت له دار "قراندير" ودار "ليرا بيل" مجموعة من الكتب المصورة، وقد تُرجم بعضها للإيطالية بواسطة دار نشر "جাকা بوك".

منشوراته:

Le Rêve du Papillon
Text & Image de Hassan Ali Ahmed
Les Editions Grandir, ٢٠٠٠
traduction de l' Arabe par Patricia Musa
Isbn ٢-٨٤١٦٦-١٣١-٨
(حلم الفراشة)

Le Monstre de la Jungle
Images de Hassan Ali Ahmed
Texte(Arabe) de Samir Abdelbagi
Traduction Française de Patricia Musa
Les Editions Grandir, ٢٠٠٤
Isbn ٢-٨٤١٦٦-٢٢٧-٦
(الوحش الغريب)

La Ruse du Lièvre
Texte de Jihad darwiche
« Inspiré de « Kalila et Dimna
Images de Hassan Ali Ahmed
Editions Lirabelle, Editions Classique, ٢٠٠٤
Isbn ٢-٩١٤٢١٦-٢٥-٤
(حيلة الأرنب)

La Ruse du Lièvre. Texte de Jihad Darwiche, inspiré de « Kalila et Dimna »; images de Hassan Ali Ahmed. Editions Lirabelle, Editions Classique, 2004. ISBN 2-914216-25-4. [The Trick of the Hare]

Years ago, I asked Hassan to write about his work for Jahannam, a limited-distribution magazine shared among visual artists. He declined, saying, "I don't know how to write." His response puzzled me, as I had expected an artist's account detailing the how, what, where, and when of his illustration process. However, I soon realized that his hesitation stemmed from a certain rural modesty, a reluctance common among many Sudanese to speak about themselves. They might even "crawl into their own shells" out of embarrassment when placed in the spotlight.

Over time, I came to understand Hassan's rich artistic journey would require an exceptional degree of skill and ample time—both of which, I realized, would likely detract from his own creative pursuits. To summarize, as Hassan himself said in an interview with my friend Ahmed Abd Al-Makram for Al Khartoum newspaper,

"Painting is an endless process, a search for the unseen. I engage with heritage, but I reject its clumsy, uninspired appropriation. Nothing defines or governs me except my vision, experience, and experimentation. The fusion of heritage, symbol, and color in my work is complex, transparent, and hard to define... At times, I wonder, Am I creating the painting, or is the painting creating itself?"

Hassan Musa
7/1/2006

أذكر أنني طلبت من حسان قبل سنوات أن يكتب لي نصاً عن عمله كنت أنوي نشره في "جهنم" التي توزع وسط عدد محدود من الأصدقاء وأصدقاء الأصدقاء، وجلبهم فنانون تشكيليون، فاعتذر حسان متذرعاً بـ "ياخي أنا ما بعرف أكتب"، وفي حينها حيرتني إجابته، كوني كنت انتظر منه كتابة فنانيين تحكي عن كيف؟ وماذا؟ وعن أين؟ ومتى؟ في خصوص معالجة تصاويره. وهذا النوع من الأدب "التقني" يكتب قوته، ككتابة إبداعية، من علاقته بموضوعه ومن قدرته على تأطير التصاوير وتوجيه النظر لمواضع الحظوة الجمالية فيها.

أقول: حيرتني إجابة حسان، وأظنني أحلتها إلى نوع الحياء الريفي الذي يجعل كثير من السودانيين يتهيئون الكلام عن ذواتهم، وقد "يدخلون في اضافرينهم" خجلاً إذا وضعته الظروف تحت دائرة الضوء. وقد اقتضاني الأمر فترة قبل أن أفهم أن الكتابة عن التجربة الجمالية المتخلقة في أرض الاشتباهاات الأيديولوجية الغميسة التي يقيم عليها حسان، تقتضي من الكاتب مكيدة أدبية كبيرة وبراحاً زمانياً أكبر. وأظن أن أولويات حسان الإبداعية كانت - ولم تزل - في موضع آخر بخلاف الموضع الذي تدبر فيه مكائد الأدب.

أقول قولتي هذا، واستغفره وأبذل ختام مكيدتي الأدبية المتواضعة في أمر حسان بكلمات قالها في حوار بجريدة "الخرطوم" أجراه معه الصديق أحمد عبد المكرم:

"... وباختصار فإن اللوحة عندي عمل لا نهائي ووصول لغير المرئي. مهموم بالتراث، ولكن أرفض استلهام التراث بطريقة فجّة. لا شيء يؤطرني ولا قانون يحكمني سوى رؤيتي الذاتية وتجربتي وتجربتي. المزاجية بين التراث والرمز واللون في اللوحة تؤزقني، وذلك يحدث بقدر عال من التعقيد والشفافية لدرجة يصعب معها التحديد (...). حتى أنني أحياناً لا أدري، هل أنا أرسّم اللوحة؟ أم أن اللوحة هي التي ترسم نفسها؟"

حسان موسى
7/1/2006