

DECOLONIZING AFRICAN CINEMA: A HISTORY

WEEK 1
FOUNDATIONS OF
AFRICAN CINEMA

WEEK 2
CINEMA CULTURES IN AFRICA

WEEK 3
HISTORICIZING THE
DECOLONIZING PRINCIPLE

WEEK 4
CONTINUITY AND CHANGE

DECOLONIZING AFRICAN CINEMA: A HISTORY

OCTOBER 21, 2021 -
NOVEMBER 19, 2021

The Africa Institute, in collaboration with the June Givanni Pan African Cinema Archive, presents a film program titled *Decolonizing African Cinema: A History*. Launching on October 21, this program sought to situate influential works of African cinema in relation to contemporary films, and highlight the trends and developments that have defined the critical conversations and debates around this cinema.

Decolonizing African Cinema: A History examines the influences that have shaped the foundations of African ideas about cinema. By positioning these perspectives in a broader context, the program discusses how various interventions have been informed throughout history. Presenting a curated selection of films and critical perspectives, which echo across contemporary debates on filmmaking throughout Africa and the African diaspora, the program explores the impact of the past on present-day African cinema, with its various intersections, continuities and discontinuities.

Structured over four webinar symposiums, each session focuses on a theme explored by expert discussants. Each symposium is accompanied by a complementary set of films for both essential and recommended viewing. The theme of each symposium aims to provide a framework for the discussions and create a dialogue around the foundations of African cinema, and its significance for contemporary and ongoing debates.

The recorded symposiums are open to the public, and will be of particular interest to students of African cinema. Both The Africa Institute and the June Givanni Pan African Cinema Archive acknowledge the lack of knowledge and resources for the study of African cinema in Africa, and hope this program serves as an accessible contribution to the field. There is also a recognized need for a reframing of contemporary debates, inviting and encouraging new perspectives that prioritize issues pertinent to the African cultural economy and its future.

Afrique sur Seine (1955)

WEEK 1

FOUNDATIONS OF AFRICAN CINEMA

OCTOBER 23, 2021

18:00-20:00

This symposium examines the ideas that led to the emergence of 'African cinema'. Acknowledging that 'African cinema' offered itself for critical global recognition in relation to issues of cultural identity, national independence movements, and Pan-African solidarity, the discussants consider the declarations, articulations, and the work of those referred to as the 'pioneers of African cinema'. These parameters are considered in the context of contemporary debates around filmmaking in Africa and the African diaspora; and in relation to current perspectives on cinema that incorporate concepts such as 'Black Africa', 'Africa North of the Sahara', Afrofuturism, Afro-surrealism, and the meaning of cinema in the twenty-first century.

The films were made available for free streaming via the Africa Institute website, between 21 - 23 October, 2021. And on October 23, 2021 at 6 pm (Gulf Standard Time), filmmaker Gaston Kaboré moderated a discussion between professors Mamadou Diouf and Lindiwe Dovey, in which they explored the theme of Foundations of African Cinema.

Films

Afrique sur Seine

One of the first short features produced by Africans, *Afrique sur Seine* was filmed in Paris in 1955, and has been called the launching point of African cinema. Questions focused on Africa are posed by a generation of artists and students, in search of cultural understanding.

Directors: Mamadou Sarr and Paulin Soumanou Vieyra | France | 21 minutes | 1955 | French with English subtitles

Le Retour d'un aventurier/The Adventurer's Return

Returning from the United States to his village in Niger, a man brings western outfits to his close friends, who begin to identify with the image of a western cowboy.

Director: Moustapha Allasanne | 34 minutes | 1966 | French with English subtitles

Al-ard/The Land

Youssef Chahine's adaptation of Marxist writer Abd al-Rahman al-Sharqawi's 1953 novel, set in the 1930s, is an epic chronicle of life in a rural Egyptian village. A small peasant village struggles against the careless inroads of the large local landowner. *The Land* shows why political oppression does not necessarily lead to a sense of solidarity among the disinherited.

Director: Youssef Chahine | 130 minutes | 1970

Moderator

Gaston Kaboré

Gaston Kaboré was scheduled to moderate the webinar, but due to last minute changes, the webinar was moderated by Imruh Bakari. Bakari is a filmmaker, writer and creative industries consultant. He studied at Bradford College of Art, and is a graduate of the National Film & Television School, Beaconsfield. He also completed postgraduate studies at Goldsmiths College, University of London. He teaches Film Studies and Film Production programs at the University of Winchester in the UK. His professional work includes a number of film and television credits, which include *Riots and Rumours of Riots*, *Street Warriors*, *The Mark of the Hand*, *Blue Notes* and *Exiled Voices* and *African Tales*.

Special guest film director Gaston Kaboré attended the webinar; Kaboré's films include *Wend Kuuni* (God's Gift - 1982), *Boko* (1988), and *Rabi* (1992). Gaston Kaboré is also the founder of IMAGINE, a film training center in Ouagadougou that offers residencies and workshops for African artists.

Discussants

Mamadou Diouf

Mamadou Diouf teaches African Studies and History at Columbia University in the School of Arts and Science. He is Leitner Family Professor of African Studies (Middle Eastern, Southern Asian and African Studies Department) and History (History Department). He previously served at the University of Michigan (2000-2007), CODESRIA, and Cheikh Anta Diop University in Senegal. His more recent publications include the following edited books: *Deborder la Négritude. Arts, Politique et Sociétés à Dakar* (with Maureen Murphy, 2020), *The Arts of Citizenship in Africa. Spaces of Belonging* (with R. Fredericks, 2015), *Les Arts de la Citoyenneté au Sénégal. Espaces Contestés et Civilités Urbaines* (with F. Fredericks, 2013) and *Tolerance, Democracy and the Sufis in Senegal* (2013). Diouf is currently preparing the forthcoming exhibition, "Léopold Sédar Senghor and the Reinvention of the Universal" with Sarah Frioux-Salgas and Sarah Lignier for the Musée du Quai Branly-Jacques Chirac in Paris (2023). Since 2011, Diouf has been a member of the Board of Directors of the Social Science Research Council, and has chaired its Executive Committee since 2020. He is also the chair of the Scientific Board of the Réseau Français des Instituts d'Études Avancées.

Lindiwe Dovey

Lindiwe Dovey is Professor of Film and Screen Studies at SOAS University of London, where she has been on the faculty since 2007. From 2019-2024 she is the Principal Investigator of the ERC-funded project African Screen Worlds: Decolonising Film and Screen Studies project, which has brought together an international team, partners and participants to try to make Screen Studies and the film industry more globally representative and equitable by centring African filmmaking, and through creative, scholarly, and activist work. Originally from South Africa, Lindiwe has authored two acclaimed books and many articles on African filmmaking, and also co-founded, and has directed and curated, two of the most important African film festivals in the UK: Film Africa and the Cambridge African Film Festival. She holds a BA in film production and theory from Harvard University, and a Ph.D in African film and literature from the University of Cambridge.

Further viewing

The Africa Institute and the June Givanni Pan African Cinema Archive recommend watching these other films for further explorations on the theme.

- *Black Girl/La Noire De* (Ousmane Sembene | 1966)
- *Sambizanga* (Sarah Maldoror | 1972)
- *Cairo Station* (Youssef Chahine | 1958)

Silences of the Palace (1994)

WEEK 2

CINEMA CULTURES IN AFRICA

OCTOBER 30, 2021

18:00-20:00

'Cinema Cultures in Africa' focuses on the ways in which the moving image has been encountered and used by African people throughout time. Experiences that frame the first representations of Africa and Africans on film are examined through the perspective of audiences, including the reception of 'silent cinema', 'colonial films' of the Bantu Education Kinema Experiment (BEKE) in east and central Africa, and the Kuxa Kanema national cinema movement in Mozambique. Noting the precedents in still photography and the use of the camera in the pseudo-discipline sciences of the 'explorer', the experience of the spread of 'cinema' in Africa is given significance as a formative moment in the African experience of cinema.

At the core of this symposium is the question of 'Africa' and the notion of 'national cinema' emerging from colonialism into the post-independence era. Among the central concerns are the responses of African filmmakers as cultural producers to the historical ambiguities and challenges. It is in this regard that a pivotal question will be placed at the heart of the discussion: what might be the tradition or heritage informing cinema cultures in African societies?

The films were made available for free streaming via The Africa Institute website between 28 - 30 October, 2021. And on October 30, 2021 at 6 pm (Gulf Standard Time), film producer Pedro Pimenta moderated a discussion between filmmaker Jihan el Tahri and Dr. Jude Akudinobi, in which they explored the theme of Cinema Cultures in Africa.

Films

Mapantsula

Mapantsula is a South African film that tells the story of Johannes 'Panic' Themba Mzolo, a small-time thief who gets involved in the growing anti-apartheid struggle. The film highlights some of the political rallies, police brutality and racial inequalities that impacted local communities and in particular black South Africans.

Director: Oliver Schmitz | 104 mins | 1987

Ali Zaoua: Prince de la Rue/Prince of the Streets

A group of children living on the street decide to leave their gang, prompting retribution from the gang's leader. After one of the children dies, the group try to gather the resources to give their friend a proper burial.

Director: Nabil Ayouch | 99 mins | 2000

Moderator

Pedro Pimenta

Pedro Pimenta started his film career with the National Film Institute of Mozambique in 1977. Since then, he has produced, co-produced or line produced numerous short fiction, documentaries and feature films in his country as well as in other African countries. Between 1997 and 2003, Pimenta was the chief technical advisor for the UNESCO Zimbabwe film and video training project for southern Africa in Harare, and conceived and managed various training programs. Pimenta is one of the founders of Audio-Visual Entrepreneurs of Africa (AVEA), which runs an annual professional training program for producers in Southern Africa. Until December 2005, Pedro was a member of the Prince Claus Fund Awards Committee of the Netherlands, and he is the founder and Director of DOCKANEMA, a documentary film festival in Mozambique.

Discussants

Jihan El-Tahri

Jihan El Tahri is a Franco Egyptian award-winning film director, writer, visual artist and producer. She currently serves as the General Director of the Berlin based documentary support institution DOX BOX. El Tahri has been a member of The Academy (Oscars) since 2017 and is currently on the selection committee of the Locarno International Film Festival. She has directed more than 15 films and her visual art exhibitions have travelled to renowned museums and several Biennales around the world. Her writings include *"Les Sept Vies de Yasser Arafat"* (Grasset) and *"Israel and the Arabs, The 50 Years war"* (Penguin). She continues to mentor and direct various documentary and filmmaking labs. El Tahri has served on the boards of several African film organisations including the Federation of Pan African Cinema and The Guild of African Filmmakers in the Diaspora.

Jude Akudinobi

Jude G. Akudinobi earned his PhD in Cinema-Television from the University of Southern California and teaches in the Department of Black Studies at the University of California, Santa Barbara. His works on African cinema have appeared in *Iris*, *The Black Scholar*, *Nka: Journal of Contemporary African Art, Social Identities*, *Third Text*, *Research in African Literatures*, *African Studies Review*, *Meridians*, *Cinema Journal*, amongst other publications and anthologies. A board member of Silicon Valley African Film Festival, African Film Consortium, as well as the African Film & Arts Foundation, Akudinobi's research interests span the complexities of cultural politics, postcolonial literatures, African diasporas, arts, popular cultures, media and cinemas.

Further viewing

The Africa Institute and the June Givanni Pan African Cinema Archive recommend watching these other films for further explorations on the theme.

- *Mueda, Memory and Massacre* (Ruy Guerra | 1979)
- *Silences of the Palace* (Moufida Tlatli | 1994)

The Battle of Algiers (1966)

WEEK 3

HISTORICIZING THE DECOLONIZING PRINCIPLE

NOVEMBER 6, 2021

18:00-20:00

'Historicizing the Decolonizing Principle' focuses on the need for a critical intervention into contemporary debates on African cinema, including its transnational global reality, its intersections across popular cultures, and its place within the pervasive global mediascape and networks. This symposium focuses on crucial ideas around the articulation of 'African cinema' and its practices, with the intent to invite new perspectives that prioritize issues pertinent to the African cultural economy and its future. *The African Union's Agenda 2063: The Africa We Want* is an example of a defining influence in relation to the perceived futures of the cultural economy, as it provides a historically informed vision for Africa, its people and their cultures, against which to examine African cinema.

African independence, development, and sovereignty are the focal points of this discussion. Discussants examine how Africans have been engaged in African cinema in the decades of post-independence, how they have provided new ways of experiencing the moving image while highlighting issues of Africa's decolonization process, and the impact - nationally and globally - of African filmmaking in terms of challenging and redefining perceptions, structures, and discourses.

This symposium provides an analysis of various approaches to African cinema and cinema in general. The parameters of theoretical and aesthetic considerations are explored to frame a rationale for the various perspectives on African cinema.

The films were made available for free streaming via The Africa Institute website between 4 – 6 November, 2021. And on November 6, 2021 at 6 pm (Gulf Standard Time), professor Aboubakar Sanogo moderated a discussion between film programmer Mahen Bonetti and film curator Keith Shiri, in which they explored the theme of Historicizing the Decolonizing Principle.

Films

Camp Thiaroye/Camp de Thiaroye

In this semi-autobiographical film, black soldiers help to defend France, but are detained in prison camp before being repatriated home.

Director: Thierno Faty Sow and Ousmane Sembene | 157 mins | 1988

The Battle of Algiers

One of the most influential political films in history, *The Battle of Algiers*, by Gillo Pontecorvo, vividly re-creates a key year in the tumultuous Algerian struggle for independence from the occupying French in the 1950s. As violence escalates on both sides, children shoot soldiers at point-blank range, women plant bombs in cafés, and French soldiers resort to torture to break the will of the insurgents. Shot on the streets of Algiers in documentary style, the film is a case study in modern warfare, with its terrorist attacks and the brutal techniques used to combat them. Pontecorvo's tour de force has astonishing relevance today.

Director: Gillo Pontecorvo | 120 mins | 1966

Moderator

Aboubakar Sanogo

Aboubakar Sanogo is an Associate Professor in Film Studies at Carleton University in Ottawa, Canada. He is cross-appointed with the Institute of African Studies (IAS), the Institute for Comparative Studies in Literature, Art and Culture (ICSLAC) and the Curatorial Studies Program. His research interests include African cinema, Afro-diasporic cinema, documentary film and media, transnational and world cinema, film archiving and film heritage, colonial cinema, post-colonialism, race and cinema and the relationship between film form, history and theory. His writings have appeared in *Cinema Journal*, *Framework*, *Moving Image Review & Art Journal*, *Rethinking History*, *Journal of Film Preservation*, *Film Quarterly*, *Sight and Sound* and *Film Comment*. He is currently completing two manuscripts on the history of documentary in Africa and on the cinema of Med Hondo and an anthology on the legendary director. Sanogo has also curated film programs at the Smithsonian Institution, The Toronto International Film Festival (TIFF), the Il Cinema Ritrovato Film Festival in Bologna and the Pan African Film and Television Festival of Ouagadougou (FESPACO). He is the founder of the annual African Film Festival of Ottawa (AFFO), presented in partnership with the Canadian Film Institute (CFI). As the North American Regional Secretary for the Pan African Federation of Filmmakers (FEPACI), he initiated and oversees the FEPACI Archival Project. In that capacity, he was instrumental in establishing African Film Heritage Project (AFHP), a major film preservation and restoration initiative in partnership with Martin's Scorsese's The Film Foundation and UNESCO.

Discussants

Mahen Bonetti

Mahen Bonetti was born in 1956 in Sierra Leone. Bonetti received her Bachelor of Arts in Administrative Studies at Bradford College and pursued graduate studies in media and communication at New York University. She worked at Young and Rubicam and at *Newsweek's* editorial and advertising division, before becoming founder and executive director of the African Film Festival Inc. in 1990. Bonetti believes that media can be used to encourage positive change in the world- not just to entertain, but also to educate.

Keith Shiri

Keith Shiri is an international film curator and program advisor to various film festivals including the BFI London Film Festival. He is an expert and consultant on film business development for the International Trade Centre (ITC), an agency of the United Nations. He is currently the Regional Secretary (Europe) for the Federation of African Filmmakers (FEPACI), a visiting research fellow at the Centre for Research and Education in Arts and Media (CREAM) University of Westminster, London and the director

of Books of Africa.

Further viewing

The Africa Institute and the June Givanni Pan African Cinema Archive recommend watching these other films for further explorations on the theme.

- *Lumumba: Death of the Prophet* (Raoul Peck | 1990)
- *Xala* (Ousmane Sembène | 1975)
- *Soliel O* (Med Hondo | 1969)
- *Sarraounia* (Med Hondo | 1986)
- *Heritage Africa* (Kwaw Ansah | 1989)
- *Camera D'Afrique* (Ferid Boughedir | 1983)

Hyenas (1992)

WEEK 4

CONTINUITY AND CHANGE

NOVEMBER 19, 2021
18:00-20:00

Contemporary expressions of 'African cinema' showcase a diversity of trends, aesthetic preferences, and audience experiences. This symposium delves into films being produced at this historical moment, reflecting on how the aspirations of the 'pioneers of African cinema' are being contested, reinforced, or realized. The discussants analyze and compare the films' aesthetic approaches, storytelling techniques, and a diverse range of contemporary concerns for filmmakers.

The symposium 'Continuity and Change' will consider the ways in which the archetypes and expressions of the past remain relevant to the historical continuum of African cinema, and addresses questions like, 'what is emerging as "new" around the idea of the 'decolonizing principle'?'.

In focusing on the reframing of contemporary debates, with aim of opening the conversation to allow for new perspectives, the discussion highlights issues of national and Pan-African cinema, the significance of the prevailing media economy including Netflix, donor films, auteur cinema, Nollywood, the established institutional sources of production finance and support, new technology and its potential and challenge for contemporary African film production and cinema.

The films were made available for free streaming via Tthe Africa Institute website between 17 - 19 November, 2021. And on November 19, 2021 at 6 pm (Gulf Standard Time), Dr. Samantha Iwowo moderated a discussion between film maker Balufu Bakupa-Kanyinda and Dr. Boukary Sawadogo, in which they explored the theme of Continuity and Change.

Films

Hyenas

One of the treasures of African cinema, Senegalese master Djibril Diop Mambéty's long-delayed follow-up to his canonical *Touki Bouki* is a hallucinatory comic adaptation of Swiss avant-garde writer Friedrich Dürrenmatt's play *The Visit*, which in Mambéty's imagining follows a now-rich woman returning to her poor desert hometown to propose a deal to the populace: her fortune, in exchange for the death of the man who years earlier abandoned her and left her with his child. Per its title, *Hyenas* is a film of sinister, mocking laughter, and a biting satire of a contemporary Senegal whose post-colonial dreams are faced with erosion by western materialism.

Director: Djibril Diop Mambéty | 110 mins | 1992

Arugba

The story of a king who brays against corruption while rigorously prosecuting economic reform and handily welcoming foreign investors.

Director: Tunde Kelani | 95 mins | 2008

Moderator

Samantha Iwowo

Samantha Iwowo is a screenwriter, director and researcher, who commenced her career as a commissioned screenwriter with South Africa's largest cable network, M-Net. Iwowo is also a senior lecturer in Directing Drama for Film and Television at Bournemouth University, UK. Iwowo wrote several episodes of the daily drama series, *Tinsel* (2008 - present), from 2013 to 2014. She has also written fifty published screenplays. These include the internationally celebrated feature *Oloibiri* (2016), made in collaboration with director, Curtis Graham, which premiered at the Cannes Film Festival in 2015. Her forthcoming screenplay, *The Tyrant*, is a biography based on Zimbabwean dictator Robert Mugabe, commissioned by Theatron Media Inc. (Canada) and starring British-Nigerian actor Hakeem Kae-Kazim. Iwowo has also directed four other films. Her works often focus on themes of post-colonialism and transnational cinema.

Discussants

Balufu Bakupa-Kanyinda

Balufu Bakupa-Kanyinda is an award-winning writer, producer and director from Kinshasa, Democratic Republic of Congo. Bakupa-Kanyinda is currently working on a feature film based on his hero, Patrice Lumumba, the first Prime Minister of the Congo who was brutally assassinated in January 1961.

Bakupa-Kanyinda studied sociology, history and philosophy in Brussels, Belgium, and took filmmaking courses in France, the UK and the US. In 1991 he made his first documentary, *Dix mille ans de cinéma*, and in 1993 released a second documentary about Thomas Sankara. His first fiction film was *Le Damier: Papa National Oyé! (The Draughtsmen Clash)* made in 1996. He was a member of the board of short films at CNC in France from 1999 to 2001, and was a member of the Input 2000 (International Public Television) in Cape Town, South Africa and a member of CreaTV-UNESCO's program for televisions in the South-between 2000 and 2003. Bakupa-Kanyinda is a founding member of the Guild of African film makers and producers, and the creator of the Thomas Sankara Prize, which awards a short film from the official selection of FESPACO. Currently, the government of Congo has charged Bakupa-Kanyinda with the organization of the repatriation of the remains of Patrice Lumumba, held in Belgium since his assassination in 1961, and who will finally be buried in his country in January 2022. His company, Bakupa Kanyinda et Associés (BK&A), based in Kinshasa, develops film and documentary projects on the history of Congo and contemporary Africa.

Boukary Sawadogo

Boukary Sawadogo is Associate Professor of Cinema Studies at City College-City University of New York and the author of three books and several articles on African cinema. These books include *West African Screen Media: Comedy, TV Series, and Transnationalization* (Michigan State University Press, 2019), *African Film Studies: An Introduction* (Routledge, 2018) and *Les Cinémas Francophones ouest Africains, 1990-2005* (Harmattan, 2013). His research and teaching interests center on African cinema and African American cinema. As a specialist in African cinema, he has served as jury member in several film festivals in the US, Canada, Europe and Africa. Dr Sawadogo is the director of a documentary film *Salut Y'all: African Teachers on the Bayou* (2013) and a web-series, *Aventure Africaine à New York* (2016-2018). He is the founding director of the Harlem African Animation Festival in New York City, the first film festival in the US to be exclusively devoted to African animated films and series.

Further viewing

The Africa Institute and the June Givanni Pan African Cinema Archive recommend watching these other films for further explorations on the theme.

- [Darratt](#) (Mahamat-Saleh Haroun | 2006)
- [Tey](#) (Alain Gomis | 2012)
- [Atlantics](#) (Mati Diop | 2019)
- [Mirror Boy](#) (Obi Emelonye | 2011 | The Gambia/UK/Nigeria)
- [Frontières/Borders](#) (Apolline Traore | 2017)
- [76'](#) (Izu Ojukwu | 2016)
- [Le Damier](#) (Balufu Bakupa Kanyinda | 1996)
- [10,000 Years of Cinema](#) (Balufu Bakupa Kanyinda | 1993)
- [Juju Factory](#) (Balufu Bakupa Kanyinda)

بوكاري ساوادوجو

بوكاري ساوادوجو هو أستاذ مشارك لدراسات السينما في كلية سيتي كوليدج التابعة لجامعة مدينة نيويورك الأمريكية، وهو مؤلف لثلاثة كتب والعديد من المقالات حول السينما الإفريقية، حيث تحمل كتبه عناوين "الإعلام التلفزيوني في غرب إفريقيا: الكوميديا، والمسلسلات، وتجاوز الإطار الوطني المحلي" (مطبوعات جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، 2019)، و"مقدمة في دراسات السينما الإفريقية" (دار روتليدج، 2018)، و"السينما الفرانكوفونية في غرب إفريقيا، 1990-2005" (دار هارماتان، 2013). وتركز أبحاثه واهتماماته التدريسية بشكل رئيسي على السينما الإفريقية والسينما الإفريقية الأمريكية، وبحكم مكانته كخبير في هذا المجال اختير عضواً في لجان التحكيم لعدد من المهرجانات السينمائية المعنية بالشأن الإفريقي في الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، والقارة الإفريقية. وقد أخرج أيضاً الفيلم الوثائقي "مرجى جميعاً: المعلمون الأفارقة في الهُور" (2013)، ومسلسل "مغامرة إفريقية في نيويورك" (2016-2018) الذي بُث عبر الإنترنت. ويعتبر د.ساوادوجو المدير المؤسس لمهرجان هارلم للرسوم المتحركة الإفريقية في مدينة نيويورك، والذي يعتبر أول مهرجان من نوعه في الولايات المتحدة يُعنى حصراً بأفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة الإفريقية.

أفلام يُوصى بمشاهدتها

يوصي معهد إفريقيا وأرشيف جون جيفاني للسينما الإفريقية بمشاهدة الأفلام التالية للتبحر أكثر في الموضوع.

- دارات (محمد-صالح هارون | 2006)
- تيه (ألان غوميس | 2012)
- أتلانتيكس (ماتي ديوب | 2019)
- فتى المرأة (أوبي إميلونييه | 2011 | غامبيا/المملكة المتحدة/نيجيريا)
- الحدود (أبولين تراوري | 2017)
- 76' (إيزو أوجوكوو | 2016)
- رقعة الشطرنج (بالوفو باكوبا كانييندا | 1996)
- عشرة آلاف سنة من السينما (بالوفو باكوبا كانييندا | 1993)
- معمل جوجو (بالوفو باكوبا كانييندا)

بالوفو باكوبا كانييندا

بالوفو باكوبا كانييندا هو كاتب وصحفي ومنتج ومخرج من كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية نالت أفلامه العديد من الجوائز العالمية. ويعمل حالياً على فيلم طويل حول بطله باتريس لومومبا، رئيس وزراء الكونغو الأول الذي اغتيل بوحشية في يناير عام 1961.

ويحمل باكوبا-كانييندا، المولود عام 1957 في العاصمة الكونغولية كينشاسا، شهادة في علم الاجتماع والتاريخ والفلسفة من العاصمة البلجيكية بروكسل، وقد أجرى دورات في صناعة الأفلام في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وعمل خلال الفترة من 1979 حتى 1981 كمعلم في المركز الثقافي الفرنسي في مدينة لوبومباشي. وفي 1991 أطلق أول أفلامه الوثائقية الذي حمل اسم "عشرة آلاف سنة من السينما"، ليصدر عام 1993 وثائقية الثاني الذي كان موضوعه توماس سانكارا، الرئيس الأسبق لبوركينا فاسو، وفي عام 1996 أصدر فيلمه الطويل الأول الذي حمل اسم 'رقعة الشطرنج- بابا ناسيونال أوييه'. وكان خلال الفترة من 1999 وحتى 2001 عضواً في مجلس الأفلام القصيرة لدى المجلس الوطني الفرنسي للسينما والصورة المتحركة (CNC)، وتمتع كذلك بعضوية في 'إنبوت 2000' (التلفزيون الدولي العام) في كيب تاون بجنوب إفريقيا، فضلاً عن عضويته من 2000 إلى 2003 في برنامج اليونسكو 'كريا تي في' (CreaTV) للتلفزة في منطقة إفريقيا الجنوبية. وإلى جانب براعته في الإخراج، فإن باكوبا-كانييندا كاتب وشاعر مُعتبر، وكانت جامعة نيويورك قد دعته في عامي 2006 و2007 كي يحاضر على مدرجات درمها في أكرا عاصمة غانا. كما أنه عضو مؤسس للنقابة الإفريقية لصانعي ومنتجي الأفلام.

الضباع

يُمثّل فيلم "الضباع" جوهرة نفيسة من جواهر السينما الإفريقية، حيث يأتي بعد انتظار طويل جداً كاستمرارية لفيلم "توكي بوكي" للمخرج السنغالي اللاقع جبريل ديوب مامبتي، ليقدّم رؤية فكاية لمسرحية "الزيارة" للكاتب السويسري الكبير فريدريخ دورنمات، مع قيام ديوب مامبتي بتعديل الحكّة بحيث تركزّ القصة على امرأة انضمت إلى عداد الأثرياء مؤخراً تعود إلى بلدتها الأم الفقيرة وسط الصحراء وفي جعبتها صفقة تعرضها على أهل البلدة: ستمنحهم ثروتها مقابل موت الرجل الذي هجرها قبل سنوات وتركها وحيدة تحت رحمة القدر مع طفلها الصغير. وكما قد يُستشَف من عنوانه، فإن "الضباع" هو سرّدة من الكوميديا السوداء التي تعكس واقع السنغال ما بعد الاستقلال، البلد الذي ذهب أعلامه مهب الريح في ظل اجتياح المادّية الغربيّة.

إخراج: جبريل ديوب مامبتي | 1992 | 110 دقيقة

أزّبا

قصة ملك يتشوق للفساد بينما يقاضي بصرامة الإصلاح الاقتصادي ويحبّ بسهولة بالمستثمرين الأجانب.

إخراج: توندي كيلاني | 2008 | 95 دقيقة

مديرة الحوار

سمانثا إيوو

تعمل سمانثا إيوو في جامعة بورنماوث البريطانية كمحاضرة رئيسية للإخراج الدرامي في السينما والتلفزيون، وهي كاتبة سيناريو ومخرجة وباحثة بدأت مسيرتها ككاتبة سيناريو لصالح 'إم-نت' أكبر شبكة لخدمات الكابلات التلفزيونية في جنوب إفريقيا؛ حيث كتبت عدة حلقات من المسلسل الدرامي اليومي 'تينسل' (المتواصل منذ عام 2008 وحتى الآن)، وكان ذلك خلال عامي 2013 و2014. كما كتبت ونشرت 50 نصّاً للسيناريو والحوار تشمل فيلم 'أولوبيري' الطويل الذي لاقى تقديراً عالمياً (2016)، والذي تم إنتاجه بالتعاون مع المخرج كورتيس براهام الحاصل على جائزة 'إيمي' الطلابية وجائزة أوسكار، حيث تم عرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي عام 2015. أمّا أحدث أعمال إيوو، فهو نص فيلم 'الطاغية' الذي يروي قصة الديكتاتور الزيمبابوي روبرت موغابي، ويجري إنتاجه حالياً من قبل شركة 'ثياترون ميديا' الكندية من بطولة الممثل البريطاني-النيجري حكيم كاي-كاظم. وإلى جانب تأليف السيناريو، فقد أخرجت إيوو أربعة أفلام، علماً بأن كافة أعمالها تدور في الغالب حول مواضيع مرحلة ما بعد الاستعمار والسينما العابرة للحدود.

الأسبوع الرابع الاستمرارية والتغير

19 نوفمبر، 2021
الساعة 6 مساءً بتوقيت الخليج القياسي (GST)

تشهد السينما الإفريقية المعاصرة مجموعة متنوعة من التوجهات والتفضيلات الجمالية والتجارب المتاحة للجمهور، لذا ستركز هذه الندوة على الأفلام التي يتم إنتاجها في هذه اللحظة التاريخية، مع الإضاءة على كيفية تحدي أو تأكيد أو تحقيق تطلعات "رواد السينما الإفريقية"، حيث سيقوم المتحاورون بتحليل ومقارنة المنهجيات الجمالية للأفلام وتقنيات السرد القصصي، فضلاً عن طيف من المواضيع المختلفة التي تهتم صانعي الأفلام المعاصرين.

وتستكشف ندوة "الاستمرارية والتغير" كيفيات وأشكال تأثير النماذج الأولى والإرث السينمائي على استمرارية السينما الإفريقية في الحاضر، مع طرح أسئلة من قبيل "ما الجديد على صعيد مبدأ تجاوز الاستعمار؟"

وفي سياق تركيزها على إعادة صياغة مفردات الحوار الراهن وسعيها لفتح آفاق الحديث أمام المنظورات الجديدة، ستلقي النقاشات الضوء أيضاً على شؤون السينما الإفريقية على المستويين الوطني والإفريقي، وأهمية اقتصاد الوسائل الإعلامية السائدة حالياً مثل 'تفلكس' والأفلام الممولة بالتبذعات ومفهوم "المخرّج الشمولي" (auteur cinema)، ونوليوود، والموارد المؤسسية الراسخة لتمويل ودعم صناعة الأفلام، والتقنيات الحديثة وما تترافق معه من إمكانات جديدة وتحديات محتملة لصناعة وإنتاج السينما الإفريقية المعاصرة.

أُبيحت الأفلام للمشاهدة عبر الإنترنت مجاناً على الموقع الإلكتروني لمعهد إفريقيا، وذلك من 17 إلى 19 نوفمبر 2021.

و بتاريخ 19 نوفمبر، عند الساعة 6 مساءً (بتوقيت الخليج القياسي)، أدارت د.سمانثا إيوو حواراً بين المخرج بالوفو باكوبا و د.بوكاري ساوودجو استكشف فيهما كيفيات الاستمرارية والتغير في السينما الإفريقية.

أفلام يُوصى بمشاهدتها

يوصي معهد إفريقيا وأرشيف جون جيفاني للسينما الإفريقية بمشاهدة الأفلام التالية للتبحر أكثر في الموضوع.

- **لومومبا: موت النبي** (راول بيك | 1990)
- **كساللا** (عثمان سيمبين | 1975)
- **آو يا شمس** (ميد هوندو | 1969)
- **ساراونيا** (ميد هوندو | 1986)
- **تراث إفريقيا** (كووا أنساه | 1989)
- **كاميرا إفريقية** (فريد بوغدير | 1983)

ماهن بونيتي

أبصرت ماهن بونيتي النور عام 1956 في سييرا ليون لعائلة عاشت فترة ما بعد الاستقلال بخلوها ومزها، حيث اضطرت والعديد من أقربائها للهجرة إلى الولايات المتحدة وإنجلترا عام 1970، ولم تتسن لها فرصة العودة حتى عام 1980، وذلك لحضور جائزة خالها، رئيس الوزراء الأسبق السير ألبرت مارجاي الذي وافته المنية في الولايات المتحدة. وبعد نيلها شهادة بكالوريوس في الدراسات الإدارية من جامعة برادفورد الإنجليزية، واصلت بونيتي دراستها في جامعة نيويورك لتنال شهادة عليا في التواصل الإعلامي، وعملت لاحقاً لصالح 'يونيغ أند روبيكام' وهيئة التحرير والإعلان التابعة لمجلة 'نيوزويك'، قبل أن تؤسس مهرجان الأفلام الإفريقية عام 1990 وتشغل منصب رئيسه التنفيذية. وقد تمخضت تجربة بونيتي الغنية عن قناعة بأن وسائل الإعلام تشكل أداة هامة في إحداث التغييرات الإيجابية حول العالم، حيث لا يقتصر دورها فقط على الترفيه، وإنما يشمل التثقيف أيضاً.

كيث شيري

يُعتبر كيث شيري قيماً سينمائياً ومستشاراً عالمياً لشؤون البرامج لدى العديد من المهرجانات السينمائية مثل مهرجان لندن السينمائي. وهو خبير ومستشار ضليع في شؤون تطوير الأعمال المتمحورة حول الأفلام في وكالة 'مركز التجارة الدولي' (ITC) التابعة للأمم المتحدة، ويشغل حالياً منصب الأمين الإقليمي في أوروبا لاتحاد صانعي الأفلام الأفارقة (FEPACI)، إلى جانب كونه زميلاً بحثياً زائراً في مركز البحوث والتثقيف للفنون والإعلام (CREAM) التابع لجامعة ويستمنستر بلندن، ومدير منظمة 'كتب إفريقيا'.

أوبكر سانوجو

أوبكر سانوجو هو أستاذ مشارك في دراسات السينما لدى جامعة كارلتون في أوتاوا الكندية، إلى جانب المناصب التي يشغلها في معهد الدراسات الإفريقية (IAS)، ومعهد الدراسات المقارنة في الأدب والفن والثقافة (ICSLAC)، وبرنامج دراسات الإشراف على الفعاليات الفنية والثقافية. وتشمل مجالات اهتمامه البحثية مواضيع السينما الإفريقية، وسينما الشتات الإفريقي، والأفلام الوثائقية والإعلام، والسينما العالمية والعابرة للحدود، والأرشيف والتراث السينمائيين، والسينما في مرحلة الاستعمار، ومرحلة ما بعد الاستعمار، وشؤون العرق والسينما والعلاقة بين تجليات وتاريخ ونظريات السينما.

وقد ظهرت أعمال سانوجو في مجلات ومنشورات مرموقة مثل 'مجلة السينما'، و'فريموروك'، و'موفينج إيميج ريفيو أند آرت جورنال'، و'النظر إلى التاريخ' يعنون جديدة: مجلة الأرشيف السينمائية، و'فيلم كوارتلي'، سايت، أند ساوند، و'فيلم كومنث'. كما يعمل حالياً على إتمام ورقتين بحثيتين في تاريخ السينما الوثائقية في إفريقيا ويعاين إرث المخرج السينمائي الفدّ ميد هوندو ومجموعة مختارة من أعماله. وقد سبق لسانوجو أن أشرف على برامج سينمائية لدى مؤسسة 'سميثسونيان'، ومهرجان تورنتو السينمائي الدولي (TIFF)، ومهرجان 'تشينا ريتروفاتو' السينمائي في بولونيا الإيطالية، ومهرجان السينما والتلفزيون الإفريقيين في واجادجو عاصمة بوركينا فاسو (FESPACO). وهو مؤسس مهرجان السينما الإفريقية السنوي في أوتاوا (AFFO)، والذي يقام بالشراكة مع المعهد الكندي للسينما (CFI).

وبصفته الأمين الإقليمي عن القارة الأمريكية الشمالية لاتحاد صانعي الأفلام الأفارقة (FEPACI)، فقد أطلق سانوجو مشروع الأرشيف التابع للاتحاد ويشرف عليه شخصياً، إذ لعب دوراً محورياً في تأسيس مشروع الإرث السينمائي الإفريقي (AFHP) الذي يمثل مبادرة هامة لحفظ وصيانة الأفلام بالشراكة مع اليونسكو ومؤسسة مارتين سكورسيزي للسينما.

معسكر تياروي

يسرد الفيلم، الذي يُعتبر بمثابة سيرة ذاتية، قصة جنود أفارقة شاركوا في الدفاع عن فرنسا، ولكن يجدون أنفسهم في معسكر اعتقال قبل ترحيلهم إلى أوطانهم.

إخراج: تييرنو فاتي سو و عثمان سيمبين | 1988 | 157 دقيقة

معركة الجزائر

يُعتبر "معركة الجزائر" من إخراج جيلو بونتيكورفو أحد أكثر الأفلام السياسية تأثيراً في التاريخ، حيث يروي بأسلوب نابض بالحياة والواقعية أحداث سنة مفصلية في تاريخ النضال الجزائري للتحرر من الاستعمار الفرنسي خلال الخمسينيات؛ حيث تتصاعد حدة العنف من الطرفين، فيجد الجنود الفرنسيون أنفسهم مستهدفين بالنيران حتى من قبل الأطفال، بينما تزرع النساء المتفجرات في المقاهي، فتلجأ قوات الاحتلال إلى التعذيب بهدف كسر إرادة الثوار. كما يمثل الفيلم، الذي تم تصويره بأسلوب وثائقي في شوارع الجزائر العاصمة، دراسة هاققة لمنهجيات وواقع الحرب الحديثة بكل ما تنطوي عليه من وحشية وإرهاب ورعب ما بين حرب العصابات والقصف والدمار، ليحمل لمسة مخزجة بونتيكورفو ورسالته التي ما زال عالمنا بأمس الحاجة إليها حتى يومنا هذا.

إخراج: جيلو بونتيكورفو | 1966 | 120 دقيقة

الأُسبوع الثالث

البعد التاريخي لمفهوم التخليص من آثار الاستعمار

6 نوفمبر، 2021

الساعة 6 مساءً بتوقيت الخليج القياسي (GST)

تركز ندوة "البعد التاريخي لمفهوم التخليص من الاستعمار" على الحاجة إلى التدخلات النقدية في الحوارات المعاصرة حول السينما الإفريقية، بما يشمل واقعها العالمي العابر للحدود، وتقاطعاتها مع الثقافات الشائعة، ومكانتها في المشهد العالمي للوسائط الإعلامية وشبكتها؛ حيث تلقي الندوة ضوءاً خاصاً على أهم الأفكار المرتبطة بالممارسات والإسقاطات العملية لمفهوم "السينما الإفريقية" بهدف تحفيز المنظورات الجديدة التي تضع الاقتصاد الثقافي الإفريقي ومستقبله على رأس قائمة الأولويات. لذلك سنعاين السينما الإفريقية بالاستناد إلى إطار "التطلعات الإفريقية لعام 2063: إفريقيا التي نريد"، الذي أطلقه الاتحاد الإفريقي، والذي يجسد نموذجاً عن دور الجهات صاحبة التأثير في صياغة وتشكيل مستقبل الاقتصاد الثقافي، إذ يتيح رؤية قائمة على أسس تاريخية من أجل مستقبل القارة وشعوبها وثقافتها.

تدور أهم المواضيع التي ستطرحها هذه الندوة حول الاستقلال والتنمية والسيادة في إفريقيا، إذ سيناقش المتحاورون كيفيات انخراط الأفارقة في عالم السينما خلال العقود التي تلت الاستقلال، وكيف استنبطوا منهجيات جديدة لتوظيف الصور المتحركة من أجل توثيق مسار التخليص من آثار الاستعمار في القارة، وكذلك سيتطرق الحوار إلى دور السينما الإفريقية محلياً وعالمياً في تحدّي المفاهيم والبنى والخطابات السائدة حول إفريقيا وإعادة صياغتها.

علوّة على ذلك، ستقدّم الندوة تحليلاً لمختلف المنهجيات المتبعة في التعامل مع السينما الإفريقية والسينما عموماً، مع إمكانية استكشاف الاعتبارات النظرية والجمالية من أجل تكوين إطار منطقي لمختلف المنظورات حول السينما الإفريقية.

أُتحت الأفلام للمشاهدة عبر الإنترنت مجاناً على الموقع الإلكتروني لمعهد إفريقيا، وذلك من 4 إلى 6 نوفمبر 2021.

و بتاريخ 6 نوفمبر، عند الساعة 6 مساءً (بتوقيت الخليج القياسي)، أدار البروفيسور أبوبكر سانوجو حواراً بين القيمين السينمائيين ماهن بونيتي و كيث شيري ناقشا فيه البعد التاريخي لمفهوم التخليص من آثار الاستعمار.

معركة الجزائر (1966)

المتحورون

جيهان الطاهري

جيهان الطاهري هي مخرجة ومؤلفة ومنتجة وفنانة بصرية فرنسية من أصل مصري، تشغل حالياً منصب مدير عام مؤسسة 'دوكس بوكس' لدعم صناعة الأفلام الوثائقية، والكائن مقرها في العاصمة الألمانية برلين. وتتمتع الطاهري بعضوية في أكاديمية جوائز الأوسكار منذ عام 2017، وتعتبر حالياً عضوة في لجنة اختيار الأفلام لمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي. وقد أخرجت خلال مسيرتها أكثر من 15 فيلماً، وجابت معارضها الفنية العديد من المتاحف المرموقة ومعارض البينالي حول العالم. وتتضمن مؤلفاتها "الأرواح السبع لياسر عرفات" (دار 'جراسيه' للنشر)، و"إسرائيل والعرب: خمسون عاماً من الصراع" (دار 'بنجوين' للنشر). وتنشط الطاهري في إدارة والإشراف على العديد من مختبرات السينما والأفلام الوثائقية، وتمتعت بعضوية في مجالس إدارة العديد من المؤسسات الإفريقية المعنية بالسينما، بما فيها الاتحاد السينمائي الإفريقي ورابطة صانعي الأفلام الأفارقة في الشتات.

جود أكودينوبي

يحمل جود أكودينوبي شهادة دكتوراه في علوم السينما والتلفزيون من جامعة كاليفورنيا الجنوبية في الولايات المتحدة، ويزاول التدريس في قسم الدراسات السوداء التابع لجامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا. وقد ظهرت أعماله في العديد من المنشورات والمجلات المرموقة التي تُعنى بالسينما الإفريقية مثل 'أيريس'، و'ذا بلاك سكولار'، و'Nka'، مجلة الفن الإفريقي المعاصر'، و'سوشال آيدنتيتيز'، و'ثيرد تيكتست'، و'بحوث في الآداب الإفريقية'، و'أفريكان ستاديز ريفيو'، و'ميريديانز'، و'سينما جورنال' وغيرها. ويتمتع د.أكودينوبي بعضوية في مجلس إدارة 'مهرجان سيليكون فالي للسينما الإفريقية'، والاتلاف السينمائي الإفريقي، والمؤسسة الإفريقية للسينما والفنون، وتعاين بحوثه تعقيدات وتشعبات الأدب الإفريقي بعد الاستقلال، والسياسات الثقافية، والشتات الإفريقي، والفنون، والثقافات الشائعة، ووسائل الإعلام والسينما.

أفلام يُوصى بمشاهدتها

يوصي معهد إفريقيا وأرشيف جون جيفاني للسينما الإفريقية بمشاهدة الأفلام التالية للتبحر أكثر في الموضوع.

- **مويدا، ذكرى ومجزرة** (راي جيرا | 1979)
- **صمت القصور** (مفيدة التلاتلي | 1994)

الأفلام

ماباتنسولا

يسرد فيلم ماباتنسولا قصة جوهانس تيمبا مزولو الملقب بـ "بانيك"، رجل العصابات الهامشي الذي يجد نفسه منخرطاً في الحراك المتنامي ضد نظام الفصل العنصري، حيث يلقي الفيلم الضوء على الحشود الجماهيرية ووحشية الشرطة والتمييز العنصري الذي كان يطال العديد من الشرائح المجتمعية في جنوب إفريقيا، ولا سيما ذوي البشرة السوداء.

إخراج: أوليفر شميتر | 104 دقائق | 1987

علي زاوا: أمير الشوارع

تحاول ثلة من أطفال الشوارع ترك العصابة التي تستغلهم، ما يثير حنق زعيم العصابة ورغبته بالانتقام من الأطفال. وفي غمرة الأحداث يلاقي أحد الصغار حتفه، فتسعى بقية المجموعة إلى توفير ما يلزم لإقامة جنازة تليق بصديقهم.

إخراج: نبيل عيوش | 99 دقيقة | 2000

مدير الحوار

بيدرو بيمنتا

بدأ بيدرو بيمنتا مسيرته السينمائية عام 1977 في المعهد الوطني للسينما بموزامبيق، حيث أنتج وساهم في إنتاج العديد من أفلام الخيال القصيرة والوثائقيات والأفلام الطويلة في بلده وبلدان إفريقية أخرى. وخلال الفترة الممتدة من 1997 حتى 2003، شغل بيدرو بيمنتا منصب المستشار التقني الأول لمشروع اليونسكو للتدريب على إنتاج الأفلام والفيديو لمنطقة إفريقيا الجنوبية، والذي استضافته هراري عاصمة زيمبابوي، حيث صمّم وأدار بيمنتا بموجب دوره هذا العديد من البرامج التدريبية. وهو أحد مؤسسي منظمة "رواد الفنون السمعية البصرية في إفريقيا" (AVEA) التي تتيح برنامج تدريب احترافي سنوي لمنتجي الأفلام في المنطقة الجنوبية من القارة الإفريقية. وحتى ديسمبر من عام 2005 كان بيمنتا عضواً في لجنة جوائز صندوق الأمير كلاوس في هولندا، وهو المؤسس ومدير مهرجان 'دوكاتيمبا' للأفلام الوثائقية في موزامبيق.

الأُسبوع الثاني

ثقافات السينما في إفريقيا

30 أكتوبر، 2021
الساعة 6 مساءً بتوقيت الخليج القياسي (GST)

تركّز ندوة "ثقافات السينما في إفريقيا" على مختلف أشكال تلقي وتوظيف السينما من قبل الأفارقة منذ دخول هذا الفن إلى القارة، مع مناقشة الظهورات الأولى لإفريقيا والأفارقة على الشاشة الكبيرة من حيث فئات الجمهور، بما يشمل السينما الصامتة، وسينما "تجربة بانتو للثقافة السينمائية" (BEKE) في شرق ووسط إفريقيا خلال المرحلة الاستعمارية، وحركة "كوشا كينما" (Kuxa Kanema) أو "ولادة السينما" (السينما الوطنية في موزمبيق. وسيتم التطرق إلى ظواهر مثل التصوير الضوئي واستخدام الكاميرا في العلوم الزائفة لأفلام "الاستكشاف"، والتي تمثل سوابق مهدت لنشوء وتطور السينما الإفريقية وتشكيل ملامحها وبلورتها وانتشارها الذي كان له دور حاسم في ترسيخ مكانة هذا الفن في القارة، وهو جانب سيحظى باهتمام في هذه الندوة.

وتتجسد أبرز محاور الندوة في الأسئلة المتعلقة بـ "إفريقيا" و "السينما الوطنية" التي طرحت ذاتها في أواخر المرحلة الاستعمارية وما بعد الاستقلال، مع إيلاء أهمية خاصة لدور صانعي السينما الأفارقة- بصفتهم منتجين للثقافة- في تقديم إجابات على التحديات والأسئلة التاريخية لتلك الحقبة، ليفضي ذلك كله إلى السؤال الذي تدور حوله الندوة ككل: "ما هو الإرث أو التقاليد التي تقوم عليها الثقافات السينمائية في المجتمعات الإفريقية؟".

أُبيحت الأفلام للمشاهدة عبر الإنترنت مجاناً على الموقع الإلكتروني لمعهد إفريقيا، وذلك من 28 إلى 30 أكتوبر 2021.

وبتاريخ 30 أكتوبر، عند الساعة 6 مساءً (بتوقيت الخليج القياسي)، أدار المنتج السينمائي بيدرو بينمنتا حواراً بين المخرجة جيهان الطاهري والدكتور جود أكودينوبي يستكشفان فيه موضوع الثقافات السينمائية في إفريقيا.

صمت القصور (1994)

تنمية البحوث الاجتماعية في إفريقيا (CODESRIA)، وجامعة شيخ أنثا ديوب في السنغال. وتتضمن أحدث مؤلفاته الكتب التالية: "تجاوز الزنوجة: الفنون والسياسة والمجتمعات في داكار" (بالشراكة مع مورين مورفي، 2020)، و"فنون المواطنة في إفريقيا: فضاءات الانتماء" (بالشراكة مع ر. فريديكس، 2015)، و"فنون المواطنة في السنغال: فضاءات متنازع عليها ومذنبات حضرية" (بالتعاون مع ف. فريديكس، 2013)، و "التسامح والديمقراطية والصوفيون في السنغال" (2013). وفي هذه الأثناء يستعد ديوف لمعرضه القادم الذي يحمل عنوان "ليوبولد سيدار سينغور وإعادة ابتكار ما هو كوني"، وذلك بالشراكة مع سارة فريو-ساجلا وسارا لانبير لصالح متحف كواي برانلي-جاك شيراك في باريس (2023). ويتمتع ديوف بعضوية في مجلس إدارة مجلس بحوث العلوم الاجتماعية منذ عام 2011، ويترأس اللجنة التنفيذية للمجلس منذ 2020، إلى جانب ترأسه أيضاً للمجلس العلمي التابع للشبكة الفرنسية لمعاهد الدراسات المتقدمة.

لينديويه دوفي

تزاوول لينديويه التدريس كأستاذة لدراسات السينما في كلية الدراسات الشرق أوسطية والإفريقية (SOAS) بجامعة لندن، حيث انضمت للكادر التدريسي للكلية منذ عام 2007. وتشغل حالياً (عن الفترة من 2019 وحتى 2024) منصب المفتش الرئيسي لمشروع "عوالم الشاشة الإفريقية: تجاوز آثار الاستعمار في دراسات السينما" الحائز على تمويل المجلس الأوروبي للبحوث (ERC)، والذي يجمع تحت مظلته فريقاً من الشركاء والمشاركين الذين يسعون لضمان تكافؤ فرص تمثيل مختلف المناطق في القطاع السينمائي العالمي ودراسات السينما، مع التركيز على صناعة السينما الإفريقية، ويحرصون على العمل الإبداعي والأكاديمي المنهج الذي يؤدون فيه أدواراً حيوية كناشطين في مجالاتهم. وقد ألقت لينديويه، المنحدرة من جنوب إفريقيا، كتابين حازا على تقدير النقاد، وكتبت العديد من المقالات حول صناعة السينما الإفريقية، فضلاً عن مشاركتها في تأسيس وإدارة والإشراف على اثنين من أهم مهرجانات السينما الإفريقية في المملكة المتحدة، ألا وهما 'فيلم أفريقيا' و'مهرجان كامبريدج للسينما الإفريقية'. وتحمل لينديويه شهادة بكالوريوس في الإنتاج والنظرية السينمائيين من جامعة هارفرد الأمريكية، وشهادة دكتوراه في السينما والأدب الإفريقيين من جامعة كامبريدج.

أفلام يُوصى بمشاهدتها

يوصي معهد إفريقيا وأرشيف جون جيفاني للسينما الإفريقية بمشاهدة الأفلام التالية للتبحر أكثر في الموضوع.

- **الفتاة السوداء** (عثمان سيمبين | 1966)
- **سامبيزانجا** (سارة مالدورور | 1972)
- **باب الحديد** (يوسف شاهين | 1958)

عودة مغامر

عاداً من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مسقط رأسه في إحدى قرى النيجر، يحضر بطل الفيلم معه ملابس غريبة لأصدقائه الذين سرعان ما يلقّبونه بـ"راعي البقر" الأمريكي.

إخراج: مصطفى ألسان | 34 دقيقة | 1966 | فيلم ناطق بالفرنسية مع ترجمة إنجليزية مكتوبة

الأرض

يجسد 'الأرض' رؤية المخرج المصري الكبير يوسف شاهين لرواية الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي التي تحمل الاسم ذاته من عام 1953، والتي تدور مجرياتها في الثلاثينيات لتسرد حكاية عن إحدى القرى المصرية الصغيرة التي يعاني أهلها الفلاحون من جور وظلم الإقطاعي المحلي، فتعكس الأحداث حقيقة أن الاضطهاد لا يؤدي بالضرورة إلى تضامن المستضعفين وتوحيدهم في صف واحد رغم كون ظالمهم واحداً.

إخراج: يوسف شاهين | 130 دقيقة | 1970

مدير الحوار

جاستون كابوريه

كان من المفترض أن يدار الحوار أصلاً من قبل جاستون كابوريه، ولكن نظراً لظروف طرأت في اللحظات الأخيرة، تولى إمره باكاري إدارة الحوار، وهو مخرج وكاتب ومستشار في المجالات الإبداعية تخرج من كلية برادفورد للفنون، ويحمل أيضاً شهادة من الكلية الوطنية للسينما والتلفزيون في بيكونسفيلد البريطانية. كما يحمل شهادة عليا من كلية جولدسميث التابعة لجامعة لندن، ويدرس الدراسات السينمائية وإنتاج الأفلام في جامعة وينشستر البريطانية، وقد أخرج خلال مسيرته المهنية عدداً من الأفلام والبرامج التلفزيونية التي تشمل "أعمال شغب" و"إشاعات عن أعمال شغب" و"محاربو الشوارع" و"علامة اليد" و"ملاحظات زرقاء وأصوات منفية" و"حكايا إفريقية".

وقد حضر الندوة المخرج جاستون كابوريه بصفته ضيفاً خاصاً، حيث تشمل أعماله "ويند كووني" (عطية الله- 1982)، و"بوكو" (1988)، و"رابي" (1992)، وهو مؤسس لمركز "إيمادين" (IMAGINE) للتدريب على صناعة الأفلام في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، والذي يقدم برامج إقامة وورش عمل للفنانين الأفارقة.

المتحاورون

مامادو ديوف

يدرس مامادو ديوف الدراسات الإفريقية والتاريخ الإفريقي في كلية العلوم والفنون التابعة لجامعة كولمبيا الأمريكية، وهو أستاذ كرسي عائلة لايتنر للدراسات الإفريقية (قسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا) والتاريخ (قسم التاريخ). كما سبق له التدريس في جامعة ميشيغان الأمريكية (2000-2007)، ومجلس

الأسبوع الأول أسس السينما الإفريقية

23 أكتوبر، 2021
الساعة 6 مساءً بتوقيت الخليج القياسي (GST)

تركّز هذه الندوة على الأفكار والمفاهيم التي تمخّضت عنها السينما الإفريقية مع الإشارة إلى الاعتراف النقدي العالمي الذي لاقته هذه السينما عند انطلاقها، وذلك ضمن إطار مواضيع الهويات الثقافية وحركات التحرّر الوطنية والتضامن الإفريقي؛ حيث سيناقش المتحاورون رؤية وأعمال من يُلقبون بـ"رواد السينما الإفريقية" مع تسليط الضوء على هذه المفاهيم في سياق النقاشات المعاصرة حول صناعة السينما في القارة الإفريقية وفي الشتات الإفريقي، وكذلك في سياق المنظورات السينمائية الحالية وجملة المفاهيم المرتبطة بها مثل "إفريقيا السوداء" و"إفريقيا شمال الصحراء الكبرى" و"المستقبلية الإفريقية"، و"السريالية الإفريقية"، إلى جانب معاني وأبعاد السينما في القرن الحادي والعشرين.

أُتيحَت الأفلام للمشاهدة عبر الإنترنت مجاناً على الموقع الإلكتروني لمعهد إفريقيا، وذلك من 21 إلى 23 أكتوبر 2021.

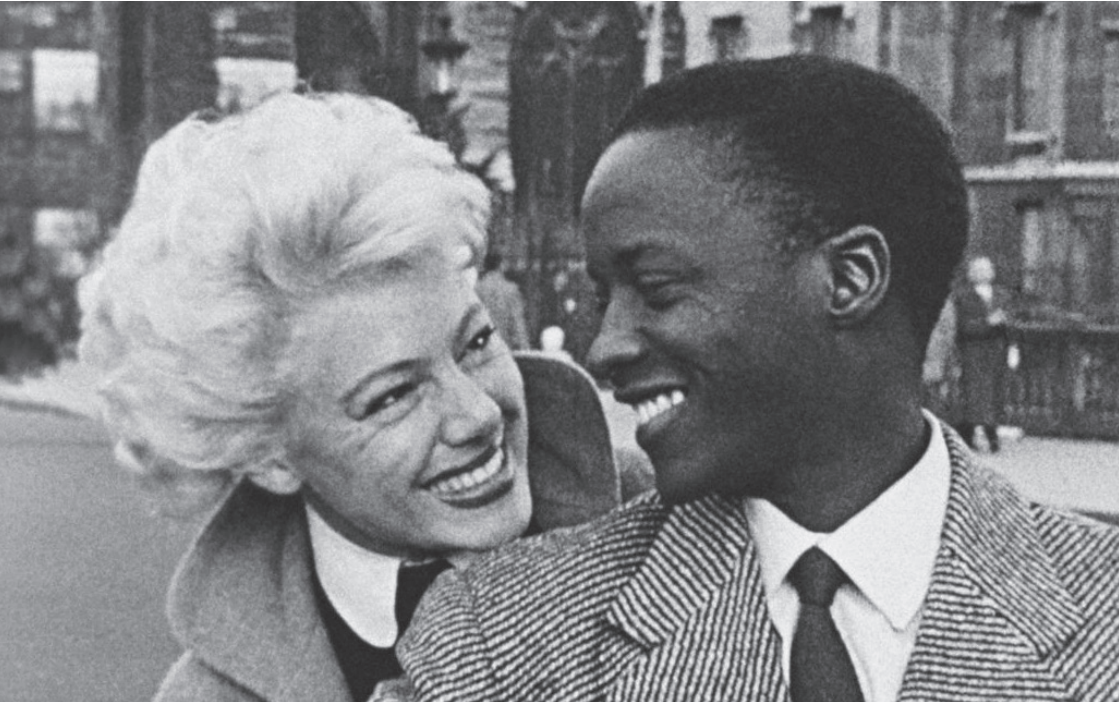
و بتاريخ 23 أكتوبر، عند الساعة 6 مساءً (بتوقيت الخليج القياسي)، أدار المخرج والكاتب إمروه باكاري حواراً بين البروفيسور مامادو ديوف و د. لينديويه دوفي ناقشا فيه موضوع أسس السينما الإفريقية.

الأفلام

إفريقيا على ضفاف السين

تم تصوير الفيلم - وهو أحد أول الأفلام الروائية القصيرة التي أنتجها أفارقة - في باريس عام 1955، واعتبر بمثابة "نقطة الانطلاق" للسينما الإفريقية، حيث طرح جملة من الأسئلة التي استأثرت بأذهان جيل من الفنانين والطلاب الباحثين عن حضارتهم وثقافتهم ومستقبلهم.

إخراج: جاك ميلو كين، مامادو سار، باولين سومانو فييرا | فرنسا | 21 دقيقة | 1955
| فيلم ناطق بالفرنسية مع ترجمة إنجليزية مكتوبة

إفريقيا على ضفاف السين (1955)

ينظّم معهد إفريقيا (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة) بالتعاون مع أرشيف جون جيفاني السينمائي للقارة الإفريقية (June Giovanni Pan African Cinema Archive) الكائن في العاصمة البريطانية لندن، برنامج ندوات حوارية تحت عنوان " تجاوز الاستعمار في السينما الإفريقية- لمحة تاريخية"، وذلك بهدف فهم دور أبرز الأعمال المؤثرة في تاريخ السينما الإفريقية وموقعها مقابل الأفلام المعاصرة، وذلك مع استعراض أهم التيارات والتطورات التي تشكّل السمات الرئيسية للحوار والجدل النقدي الراهن حول الفن السابع في القارة.

سيركز برنامج "تجاوز الاستعمار في السينما الإفريقية- لمحة تاريخية" على التأثيرات التي شكّلت أهم المفاهيم الإفريقية حول السينما، وذلك عبر وضع هذه التصورات والمفاهيم في سياقها الأوسع ومناقشة كيفية وصول هذه التأثيرات إلى المشهد السينمائي الإفريقي عبر سيرورته التاريخية. كما سيرعرض البرنامج مجموعة منتقاة من الأفلام مع إلقاء الضوء على عدد من المنظورات النقدية التي غالباً ما يتم التطرق إليها في الحوارات السينمائية في شتى أنحاء إفريقيا وفي أوساط الجاليات الإفريقية حول العالم؛ حيث سيستكشف تأثير الماضي على حاضر السينما الإفريقية بكل ما ينطوي عليه ذلك من تقاطعات وانقطاعات واستمرارية لما كان سابقاً.

ويتألف البرنامج من أربع ندوات افتراضية تتمحور كل منها حول موضوع محدّد سيتناول المتحاورون الخبراء مختلف جوانبه، وستترافق كل ندوة مع مجموعة من الأفلام التي لا بد من مشاهدتها بالإضافة إلى أفلام يوصى بمشاهدتها، وكل ذلك ضمن إطار موضوع الندوة الذي سيكون بمثابة بوصلة تحدد وجهة النقاش وتخلق حالة جدلية لتناول جذور وأسس السينما الإفريقية وأهميتها في النقاشات الدائرة حالياً.

وستكون الندوات، المتاحة للجميع، ذات أهمية خاصة لطلاب السينما الإفريقية، إذ يدرك كل من معهد إفريقيا وأرشيف جون جيفاني للسينما الإفريقية مدى الافتقار للمعرفة والموارد لدراسة السينما الإفريقية في دول القارة، ويأمل الطرفان بأن يساهم هذا البرنامج بشكل إيجابي ملموس في إثراء هذا الجانب. كما يدركان الحاجة إلى إعادة صياغة أطر الحوارات المعاصرة على نحو يسمح بتشجيع المنظورات الجديدة التي تضع على رأس قائمة أولوياتها المواضيع ذات الصلة بالاقتصاد الثقافي الإفريقي ومستقبله.

تجاوز الاستعمار في السينما الأفريقية: لمحة تاريخية

أكتوبر 21, 2021 -
نوفمبر 19, 2021

تجاوز الاستعمار في السينما الإفريقية: لمحة تاريخية

الأسبوع الثالث
البعد التاريخي لمفهوم التخلص من
آثار الاستعمار

الأسبوع الأول
أسس السينما الإفريقية

الأسبوع الرابع
الاستمرارية والتغيير

الأسبوع الثاني
ثقافات السينما في إفريقيا

