

Mishmash Maghreb-Québec

خليط مغرب - كيبك

“While borders are thought of as partitionary lines which include something and exclude the rest, the threshold is imagined as a liminal space in which anything is possible. While borders create clear divisions, thresholds mark a space of possibilities, empowerment, and metamorphosis.”¹

¹ Erika Fischer-Lichte, *The Transformative Power of Performance: A New Aesthetic* (2008). Page 205.

في حين يُنظر إلى الحدود على أنها خطوط تقسيم تتضمن شيئاً وتستبعد الباقي، يتم تخيل العتبة كمساحة محدودة يكون فيها أي شيء ممكناً. في حين أن الحدود تخلق انقسامات واضحة، فإن العتبات تمثل مساحة من الاحتمالات والتمكين والتحول¹

¹ Erika Fischer-Lichte, *The Transformative Power of Performance: A New Aesthetic* (2008). Page 205.

*Text by
Didier Morelli*

*Translation in Arabic by
Lynn Kodeih*

*Reflection around the web art installation Monabamaqueb (2022)
by Laila Mestari.*

www.galeriegaleries.com/webtheque/monabamaqueb/

Galerie Galerie

2022

Loading...

My ten-year old laptop struggles to load the graphics, sounds, and GIFs that constitute the vertical frieze *Monabamaqueb* (2022). So, I wait, contemplating using my iPhone and its 5G network instead.

In my ageing computer's slow descent into web surfing obsolescence over the past decade, I have become accustomed to my browser's warning that my "connection is not private: Attackers might be trying to steal your information..." Routinely bypassing this nuisance by manually proceeding beyond the security check, I am surprisingly casual about the constant threats of intercepted connections, passwords, messages or credit cards. This liminal space that is the internet, of which I now only vaguely remember the physicality of when dial-up access used to jam up the landline, is so fluid that I barely perceive its edges, boundaries, or limits. Where does it begin and end, and where do I, [insert memoji], fit into this matrix?

<div class="bg-etoile section-parallax parallax-00"></div>

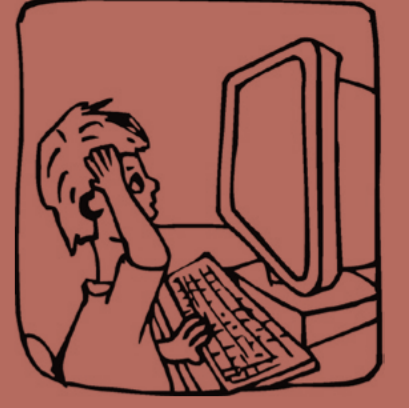
In the outer reaches of Laïla Mestari's *Monabamaqueb* is an interstellar space that garners our attention because of its distant, vast, and infinite echoes of noisy, cross-cultural worldly realities. Above the fray, floating like its own constellation, the artist appears on technological screens from various epochs: flat screen, computer monitor, tube television, telephone, smart-pad, and camcorder viewfinder. These short, looping glimpses of performances for the camera offer various portals into a biographical virtual installation. Taken together, these sometimes-playful snippets seek to resolve a complicated equation:

<Montrealer+NorthAfrican+Berber+Arab+NorthAfrican+Quebecer=?>

In this instance specifically, the answer to the code is Mestari, captured repeatedly performing the outlines of her self-described hybrid identity. The work is a mishmash, in both form and content, aesthetic and concept, structure and meaning. Diaspora, immigration, and fragmentation are embodied through depictions of water flowing in its various states (liquid, solid, gas), through the flight of birds of feather or birds of steel, and the presence of patterns, dresses, textiles, and other visual codes that have travelled from one circumscribed geographic region to the other. This unceded territory, a liminal space within the artist's mind, runs freely to the intergenerational sounds and sights of Mestari's cultural métissage and its many contradictions, intricacies, and beauties.

Loading...

جار التحميل...

يعاني حاسوبي المحمول، البالغ من العمر عشر سنوات، لتحميل الرسومات والأصوات وصور GIF التي تشكل الإفريز العمودي لـ "مُناباماقب" (2022) Monabamaqueb. أنتظر، مفكراً في استخدام iPhone وشبكة 5G بدلاً من الحاسوب.

بينما كان حاسوبي القديم يهترئ شيئاً فشيئاً على مدى العقد الماضي، أصبحت معتاداً على تحذير المتصفح من أن "الإتصال ليس سريعاً: قد يحاول المهاجمون سرقة معلوماتك..." أتجاوز هذا الإزعاج يدوياً وبشكل روتيني عن طريق النقر للمتابعة، غير مبالٍ كلياً بالتهديدات المستمرة للاتصالات أو كلمات المرور أو الرسائل أو بطاقات الائتمان التي يتم اعتراضها. هذه المساحة المحدودة التي هي الإنترنت، والتي لا أشعر بماديتها إلا عندما أتذكر تشويش هاتف الخط الأرضي كما كان الأمر في السابق، هي مرنة لدرجة أنني بالكاد أدرك حوافها أو حدودها. أين تبدأ وتنتهي، وكيف لي أنا أن أتناسب مع هذه المصفوفة؟

<div class="bg-etoile section-parallax parallax-00"></div>

في الروافد الخارجية لـ "مُناباماقب" ليلي مستاري، هناك مساحة بين النجوم تجذب انتباهنا بسبب أصداءها البعيدة، الشاسعة واللامتناهية للواقع الدنيوي الصاحب العابر للثقافات. بعيداً عن تلك المعركة، تطفو الفنانة كأنها كوكبتها الخاصة، وتظهر على شاشات تكنولوجية من مختلف العصور: شاشة مسطحة، شاشة كمبيوتر، تلفزيون كاثودي، هاتف، لوحة ذكية، وعدسة الكاميرا. توفر هذه العروض القصيرة والمتكررة للكاميرا بوابات مختلفة لتجهيز افتراضي لسيرة الذاتية. مجتمعة، تسعى هذه المقتطفات المرحة أحياناً إلى حل معادلة معقدة:

<Montrealer+NorthAfrican+Berber+Arab+NorthAfrican+Quebecer=?>

في هذه الحالة على وجه التحديد، الجواب على الرمز هو مستاري نفسها، التي تم التقاطها بشكل متكرر وهي تؤدي الخطوط العريضة لهويتها الهجينة، كما تصفها. العمل عبارة عن خليط، من حيث الشكل والمحتوى، والجمالية والمفهوم، والبنية والمعنى. الشتات، الهجرة، والتجزئة، كل ذلك يتجسد من خلال تصوير المياه المتدفقة في حالاتها المختلفة (سائل، صلب، غاز)، من خلال تحليق طيور الريش أو الطيور الفولاذية، ووجود النماذج والفساتين والمنسوجات، والرموز المرئية التي سافرت من منطقة جغرافية إلى أخرى. هذه المنطقة الغير متنازل عنها، وهي مساحة محدودة في ذهن الفنانة، تسير بحرية على وقع الأصوات والمشاهد بين الأجيال المتعددة التي تعيد ميستاري تجميعها ثقافياً، كما تناقضاتها وتعقيداتها وجمالياتها.

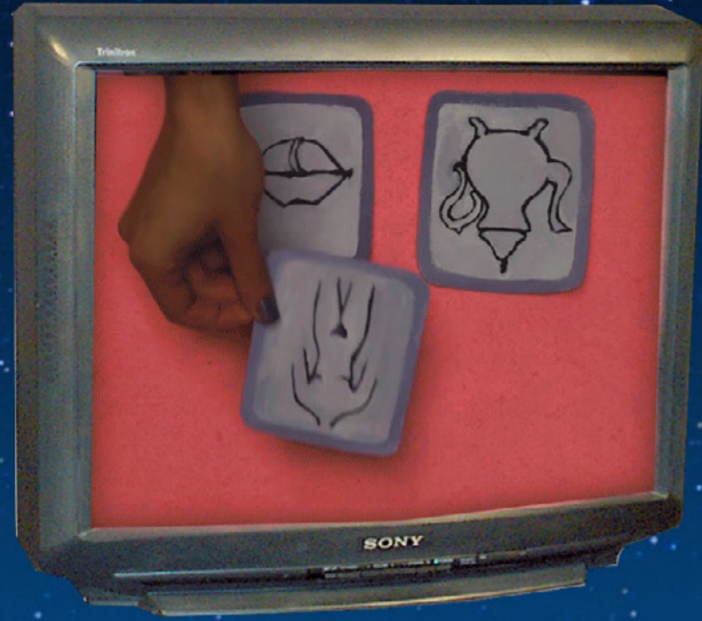
«OK, OK, come on, bye-bye.»

In an essay entitled “Performing Postcoloniality in the Moroccan Scene: Emerging Sites of Hybridity” (2010), the scholar Khalid Amine writes about empowerment, indoctrination, and postcolonial intersubjectivity within Morocco’s 20th century theatrical tradition. Speaking about “performing liminality” in Morocco specifically, he states: “My argument is that contemporary Moroccan theatre finds itself construed within a liminal space, on the borderlines between different tropes. It cannot exist otherwise, for it juxtaposes heterogeneous entities to emerge as a hybrid field that is spaced between East and West. It is fusion of Western theatrical traditions and local Arabic performance practices.” (193) His conclusion, that hybridity is “not simply a fusion of two pure moments, but the persistent emergence of liminal third spaces that transform, renew, and recreate different kinds of writing out of previous models” (204), rejoins Mestari’s inter-medial remixing.

The history of performance art is also that of the evolution of media. The term intermedia, coined in the mid-1960s by Fluxus artist Dick Higgins, describes various interdisciplinary art activities situated between genres. Monabamaqueb continues in this lineage, introducing important identitarian anchor points that were often evacuated from the white, male-dominated and overly conceptually concerned experimental 1960s practices. The realisation of a body politic within Mestari’s work is intrinsically linked to both its hybrid structure—betwixt mediums—and content—betwixt cultures.

² Khalid Amine, “Performing Postcoloniality in the Moroccan Scene: Emerging Sites of Hybridity.” *Contesting Performance: Global Sites of Research*. London: Palgrave Macmillan. 2010. pages 191-206.

« *OK, OK, come on, bye-bye.* »

في مقال بعنوان "أداء ما بعد الاستعمار في المشهد المغربي: مواقع هجينة ناشئة" (2010)، يكتب الباحث خالد أمين عن التمكين والتلقين ومفهوم التذوات في ما بعد الاستعمار ضمن التقاليد المسرحية في المغرب في القرن العشرين. عن "أداء الحدود" في المغرب على وجه التحديد، يقول: "حجتي هي أن المسرح المغربي المعاصر يجد نفسه مفهوماً في مساحة محدودة، على الحدود بين المناطق المختلفة. لا يمكن أن يوجد خلاف ذلك، لأنه يجمع بين الكيانات المتنوعة حتى يظهر كمجال هجين واقع بين الشرق والغرب. إنه مزيج من التقاليد المسرحية الغربية وممارسات الأداء العربية المحلية."² استنتاجه، أن الهجين ليس مجرد مزيج من لحظتين نقيتين، ولكن الظهور المستمر للمساحة الثالثة التي تتحول وتجدد وتعيد إنشاء أنواع مختلفة من الكتابة من النماذج السابقة" (204)، هذا الإستنتاج ينضم إلى إعادة المزج بين الوسائط الخاصة بميستاري.

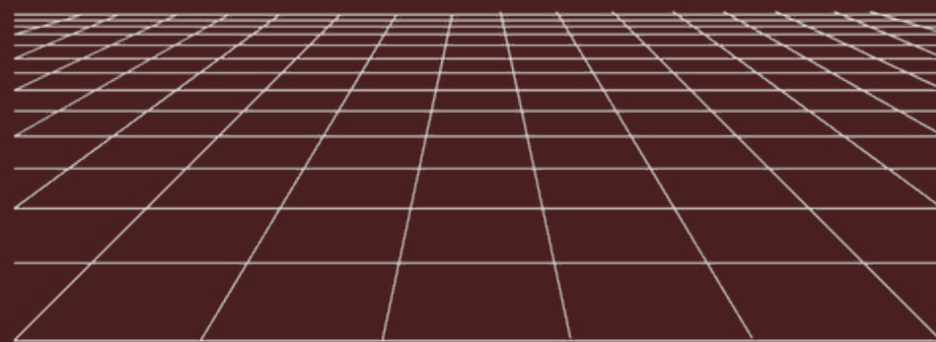
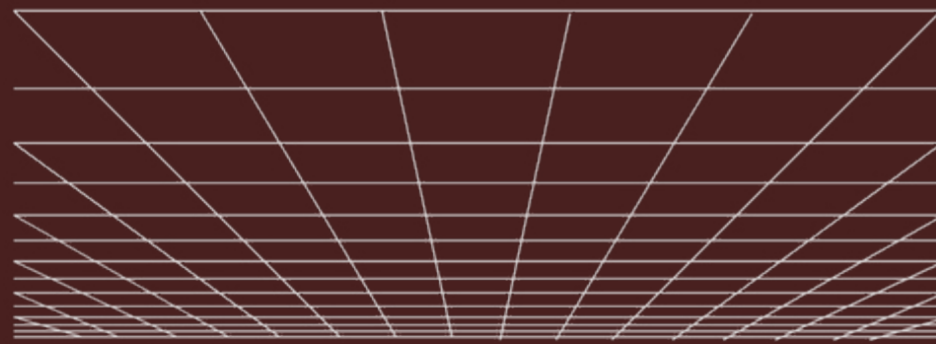
تاريخ فن الأداء هو أيضاً تاريخ تطور الوسائط. يصف مصطلح "انترميديا" الذي صاغه فنان الفلوكسوس ديك هيجنز في منتصف الستينيات، العديد من الأنشطة الفنية متعددة التخصصات الواقعة بين الأنواع. يستمر "مناياق" في هذا النهج، حيث يقدم نقاط ربط هامة لطالما تم إخلؤها في الممارسات التجريبية المفاهيمية التي هيمن عليها الذكر الأبيض في الستينيات. يرتبط تحقيق الجسم السياسي في عمل ميستاري ارتباطاً وثيقاً بكل من هيكلها الهجين - ما بين الوسائط - والمحتوى - ما بين الثقافات.

² Khalid Amine, "Performing Postcoloniality in the Moroccan Scene: Emerging Sites of Hybridity." *Contesting Performance: Global Sites of Research*. London: Palgrave Macmillan, 2010. pages 191-206.

(SS) Simultaneous&Syncopated

Towards the bottom of its frieze, *Monabamaqueb* lands in a three-dimensional room of tiled images, a series of video stills and drawings where the artist seeks to uncover her own resemblance with members of her family. Trying to “figure out what my face is, where it comes from, what it does,” Mestari’s intervention calls upon seminal art historical feminist self-portrait aesthetics like those of Suzy Lake (Miss Chatelaine, 1973), Ana Mendieta (Untitled (Glass on Body Imprints), 1972), and Mona Hatoum (So Much I Want To Say, 1983). Below this room, at the bottom of a staircase, is yet another ring of existence.

This downward motion continuously guides our journey, towards a final image of Mestari wearing a jellaba in a bridge pose on a North African textile carpet. This corporeal bridge, repeated numerous times throughout the frieze, is an important metaphor. It gestures to the underlying connectivity of *Monabamaqueb* different elements, to a flight over borders and boundaries in order to generate newfound identities. As a third, liminal space, a heterogenous assemblage, Mestari escapes the strictures of contemporary discourse to create her own expressive architecture of a Maghrebian-Québécois.

(SS) Simultaneous&Syncopated

في الجزء السفلي من إفريزها، تهبط "مناباماقب" في غرفة ثلاثية الأبعاد المليئة بالصور، وسلسلة من اللقطات والرسومات حيث تسعى الفنانة للكشف عن تشابهها مع أفراد عائلتها. في محاولة لـ "معرفة ما هو وجهي، من أين يأتي وماذا يفعل"، يستشهد تدخل ميستاري بجماليات أعمال فنية أساسية من تاريخ النسوية للصور الذاتية مثل أعمال سوزي لايك (ملكة جمال شاتلين 1973) و أنا منديتا (بلا عنوان (زجاج على بصمات الجسم) 1972) ومنى حاطوم (أريد أن أقول الكثير، 1983). أسفل هذه الغرفة، في أسفل الدرج، هناك عالم آخر من الوجود.

توجه هذه الحركة الهابطة رحلتنا باستمرار، نحو صورة نهائية لميستاري ترتدي فيها الجلابية وهي في وضعية الجسر على سجادة من نسيج شمال أفريقية. هذا الجسر الجسدي، الذي يتكرر عدة مرات في أنحاء الإفريز، هو استعارة مهمة. إنه يشير إلى الاتصال الأساسي لعناصر "مناباماقب" المختلفة، إلى رحلة عبر الحدود والفواصل من أجل توليد هويات جديدة. كأنها مساحة ثالثة، تركيب غير متجانس، تهرب ميستاري من قيود الخطاب المعاصر لخلق هندستها التعبيرية الخاصة لكيبيك-مغربي.

Monabamaqueb (2022)

Monabamaqueb is a URL work inhabited by the question of the hybridity of Maghrebian-Quebec identity. Composed in the manner of a vertical frieze, the project gathers photographs, GIFs, drawings and soundtracks from a visual and performative research on auto-ethnography, the inhabitation of territory and the digestion of knowledge. The surrealist architecture of the work and its ambiguous intergalactic location momentarily suspend discourses on identity in order to deterritorialize its possibilities. The title is a contraction of Montrealer + North African + Berber + Arab + North African + Quebeceer, and calls for an artistic practice of fragmentation and reconfiguration.

Conseil des arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

Monabamaqueb is a work by Laïla Mestari, co-produced by Galerie Galerie with the support of the Canada Council for the Arts.

www.galeriegalerieweb.com