EN

Me and the Dirty Notebook

Whenever I remember the name "*The Dirty Notebook*," my mind returns to a classroom in Taroudant, at a school called "Al Basateen / The Orchards" where, ironically, there were no orchards.

The "dirty notebook" consists of white pages, lined vertically in red, blue, and green, and horizontally in grey and blue. Ink floods the pages generously, dirt marks their surface, and soon, the paper becomes unusable for its intended purpose of learning how to write.

The ones who usually carry these kind of dirty notebooks are often the rule-breakers, the uncontrollable ones - children of chaos and mischief, those who thrive in disorder. They are accustomed to roughness, aggressive games, where punching each other on the face is just a very normal way of playing. They appear untidy, as if their clothes had been washed in murky water. Some of them come to school with their notebooks and a few pens carried in a black plastic bag.

The black plastic bag replaces the neat, beautifully illustrated schoolbags. These children are often labelled as lazy heads, when it comes to studying and learning sometimes with harsher, more demeaning terms. Most people assume that such insults are harmless, merely reflecting the nature of these “creatures”: These KIDS. I was once one of THEM just a little agitated creatures, and in some ways, that wild child still lives within me. He never truly left. That child places me in a state like Plato's Cave; I feel both the shadow inside and the sun

outside at once. I believe this child is poetically connected to how I think today as an artist.

This is the one whose hair has turned grey, the child who refuses to be a child. He is beautiful, violent, and angry. He wants my art to be as ugly as the stars and as beautiful as the dirty notebook.

There’s a paradox in the "I-He" relationship, in the duality of "We-Together." He still holds onto the pain of his past, burning with a desire for a bold revenge, to return violence for violence, while I try delicately to move on, forgiving as much as I can.

We two walk the path of existence. Sometimes we communicate clearly, other times in parabolas, and sometimes, the dialogue between us doesn’t work at ALL, turning into storms of emotions and feelings that become after what we call the work of art itself.

At times, we fight like street dogs; on rare occasions, we are beautiful and gentle to each other, like parrots. We walk and move forward...

“Until one day,

Our metaphors will begin.

Perhaps the road will end.

And maybe, one day, the dream will come true”

A day when no child will go hungry - in any building, on any street, on any mountain, in any place.

This solo exhibition, titled “Under the Silver Tree” created and produced in partnership with MCC-Gallery

in Marrakech, Morocco, is an embrace, a breath of hope for every child in the world.

Whether they live on the street, go without a single meal, cross deserts and seas, in shelters, in stations, suffer through wars, or inside workshops - this exhibition is for them.

Ensuring the safety & security of children should be the most fundamental duty of any human being, anywhere the world.

Mo Baala

Marrakech, October 2024

FR

Moi et le cahier sale

« Le cahier sale » — chaque fois que ce nom me revient en mémoire, il me transporte dans cette salle de classe à *Taroudant*, au sein d’une école nommée *Al-Basateen – les Vergers*, où pourtant aucun verger n’existait. « Le cahier sale » se composait de feuilles blanches traversées de lignes verticales rouges, bleues, vertes, et d'autres horizontales grises, bleues. L’encre y coulait abondamment, laissant les pages se salir peu à peu. Les feuilles devenaient inutilisables pour l’apprentissage de l’écriture, ruinant ainsi leur propre raison d’être.

Les détenteurs de ces cahiers sales se distinguent par leur inclination à s’affranchir des lignes et à échapper à toutes les formes de contrôle : des enfants turbulents, hyperactifs, désordonnés, enclins à jouer violemment. Se frapper au visage est pour eux un jeu ordinaire. Ces enfants ont souvent l’apparence de ceux qui se sont lavés avec de l’eau sale.

Certains arrivaient à l’école, portant leurs cahiers et quelques stylos dans un sac en plastique noir. Le sac en plastique noir remplace le cartable élégant orné de motifs délicats. Ces enfants sont souvent désignés comme paresseux, recevant des épithètes qui résonnent comme des jugements simplistes. Beaucoup de personnes considèrent que ces mots n’ont rien

d’une véritable insulte, qu’ils ne portent pas atteinte à cette catégorie d’êtres.

Moi aussi, j'ai appartenu à cette catégorie, et parfois, l’enfant sauvage en moi resurgit, porteur d'une colère persistante. Cet enfant me plonge dans une réflexion platonicienne ; je me sens simultanément comme l'ombre projetée dans la caverne et comme la lumière du dehors. Cet enfant qui, je le crois, entretient une relation poétique avec ma pensée actuelle en tant qu’artiste-Mo.

C’est un enfant dont les cheveux commencent à blanchir, qui ne souhaite même plus être un enfant. Il est beau, violent, en colère. Il désire que mon œuvre artistique soit à la fois laide comme les étoiles et belle comme le cahier souillé.

 Il y a un paradoxe *« MOI - LUI »* dans ce binôme « *NOUS - ENSEMBLE* ». Lui, toujours marqué par la douleur qu’il a subie, engendre en moi un désir de vengeance et de violence, tandis que j’essaie de transcender son histoire, avec la clémence que je peux. Nous formons une dualité sur le chemin de l’existence. Nous dialoguons parfois en utilisant des mots clairs, et d'autres fois, nous restons dans l’ambiguïté. Parfois, le dialogue s’interrompt ; alors, il se transforme en tempêtes d’émotions qui deviennent une œuvre d’art. Il arrive que nous communiquions avec une violence semblable à celle des chiens errants en querelle, et rarement sommes-nous disciplinés comme des perroquets.

«Nous marchons et avançons.

Jusqu’à ce que nos métaphores s'éveillent un jour.

Le chemin peut s’achever.

Et le rêve se réalisera un jour ».

Il se réalisera le jour où aucun enfant ne sera affamé, où qu'il se trouve, qu’il ait un logement, qu’il soit à la rue, en montagne, n’importe où. Cette exposition individuelle, intitulée "Under the Silver Tree", réalisée en collaboration avec MCC Gallery à Marrakech, au Maroc, représente une émotion, une étreinte, un souffle d’espoir pour chaque enfant dans ce monde : l’enfant vivant dans la rue, privé du repas qui apaiserait sa faim, l’enfant traversant le désert, l’enfant franchissant la mer, l’enfant dans un foyer, dans un refuge, en centre de transit, celui qui souffre des guerres ou travaille en atelier, cette exposition est la leur.

Garantir le bien-être et la sécurité des enfants doit être la mission fondamentale de chaque être humain, partout dans ce monde.

Mo Baala

Marrakech, Octobre 2024

AR

أنا والدفتر المتسخ

"**الدفتر المتسخ"** كلما تذكرت هذا الاسم، إلا وعادت بي الذاكرة إلى الفصل المدرسي بمدينة تارودانت، داخل مدرسة اسمها "**البساتين** " حيث لا يوجد أي بستان. **"الدفتر المتسخ"** يتكون من أوراق بيضاء بخطوط عمودية، حمراء، زرقاء، خضراء، وأخرى أفقية رمادية، زرقاء. فاض المداد عليها بسخاء، واحتل الوسخ الأوراق. تصبح مساحة الأوراق غير صالحة للكتابة من أجل تعلم الكتابة نفسها.

  يتصف أصحاب هذه الدفاتر المتسخة بالخارجين عن السَّطر والسيطرة: أطفال الشغب، فرط الحركة، الفوضى، أطفال تعودوا على نوع من اللعب العنيف. لَكْمُ بعضهم للبعض على الوجه يعتبر لعبًا عاديًا. أطفال يبدون غالبًا متسخي المظهر، كأنهم تعودوا غسل ملابسهم بالماء العكر. كان بعضهم يُقْبِلُ على المدرسة حاملين دفاترهم وبعض الأقلام في كيس بلاستيكي أسود.

  الكيس البلاستيكي الأسود يعوض المحفظة الأنيقة والمزينة بالرسومات الجميلة. إنهم أطفال ينعتون بالكسالى، وحتى بعض النعوت القدحية. أغلب الناس يظنون أنها شتائم عادية وغير مؤذية لمثل هذا الصنف من المخلوقات.

  أنا أيضًا كنت من صنف هذه المخلوقات يومًا، بل لا زال يتملكني ذلك الطفل: الطفل المتوحش الذي لم يفارقني إلى اليوم. إن هذا الطفل يضعني في استعارة كهف أفلاطون، أشعر وكأني الظل في الكهف والشمس خارج الكهف في آن واحد. إنه ذلك الطفل الذي أؤمن بأن لديه علاقة شعرية بتفكيري اليوم كَـ **مو بعلا-الفنان**.

 إنه الطفل الذي ملأ الشيب رأسه والذي لا يريد أن يكون حتى طفلاً. إنه طفل جميل، عنيف، غاضب. يريد من عملي الفني أن يكون قبيحًا كالنجوم وجميلاً كالدفتر المتسخ.

 ثمة مفارقة »أَنَا -هُوَّ« في ثنائية »نَحْنُ -مَعًا«. هو ما زالت رواسب كل الألم الذي تعرض له تُوَلِّدُ لديه رغبة الانتقام ورد العنف، وأنا أحاول أن أتجاوز تاريخه متسامحًا قدر ما استطعت. إننا ثنائية تسير في طريق الوجود. نتحاور أحيانًا بكلمات واضحة، ومرات أخرى مبهمة. بل أحيانًا يتعطل الحوار بيننا. عندها يصبح زوابع أحاسيس وعاطفة تتحول إلى عمل فني. يحدث أن نتخاطب بعنف كما تتخاصم الكلاب الضالة، ونادرًا ما نكون طيبين كالببغاوات.

«نمشي ونسير…

 إلى أن تبدأ استعاراتنا يومًا ما.

 قد ينتهي الطريق.

ويتحقق الحلم يومًا. »

اليوم الذي لن يوجد فيه طفل جائع داخل أي بناية، في أي شارع، في أي جبل، في أي مكان. إن هذا المعرض الفردي بعنوان "تحت الشجرة الفضية" الذي أنجزته بشراكة مع رواق *Mcc-Gallery* بمراكش، المغرب. هو عبارة عن عاطفة وعناق وأمل ونَفَسْ لكل طفل في هذا العالم، أينما كان الآن:

الطفل الذي يسكن الشارع، الذي لا يجد وجبة واحدة يسد بها جوعه، الطفل الذي يعبر الصحراء، الطفل الذي يعبر البحر، الطفل في المأوى، في الملاجئ، في محطات العبور، في الحرب، في ورشات العمل. طمأنة الأطفال مهمة أي إنسان الأساسية في كل مكان من هذا العالم.

مو بعلى

مراكش، أكتوبر 2024