

Manifestations of conflict in Moroccan artistic expressions

Responsables

• Angelika Palmegiani
(Mohammed V University)

• Abdellah Sardaoui
(ENSAD, Hassan II University)

Discutant

• Abdellah Sardaoui

Intervenants

• Jihane Haddouchi
et Zineb Rabouj
(Université de Caen,
Université Sidi Mohamed
Ben Abdellah, Université
de Padue)

• Soulaiman El Haqioui
(Ibn Tofail University)

• Malika Maataoui
(Mohammed V University)

• Angelika Palmegiani

Résumé de l'atelier

مظاهر الصراع في التعبيرات الفنية المغربية

ملخص المحور: تخوض مواضيع هذا المحور في الطرق المتنوعة التي يتجلى فيها ومن خلالها الصراع في التعبيرات الفنية المغربية، مع التركيز على كيفية تعامل الفنانين مع التوترات والتناقضات والتعقيدات الاجتماعية والسياسية مع الوقوف على تحديات التعبير عنها والتفاعل معها... يوفر الفن المغربي في عمومه أشكال فنية مختلفة تتوزع بين الأشكال التقليدية والابتكارات المعاصرة، أشكال تعانين عن قرب قضايا متنوعة مثل الهوية والتراث والتغيير المجتمعي والصراعات السياسية ودينامية النوع الاجتماعي والذاكرة الثقافية.

تسلط مداخلات هذا المحور على الخلفية التاريخية والثقافية التي يواجه بها الفنانون المغاربة الصراع ويفسرونه في سياق مرتبط بخصوصية كل فن وحضوره كشكل للمقاومة والاحتجاج والتفاوض، ضدا في البنية الاجتماعية والثقافية المعقدة في المغرب.

كما سيركز المحور بشكل رئيسي على المقاربات الموضوعية والأسلوبية التي يستخدمها الفنانون المغاربة لتصوير الصراع والتفاعل معه، وأيضا توضيح كيفية استخدام وسائط متنوعة بدءاً من الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي إلى الأعمال التركيبية والوسائط المتعددة - إلى جانب الأشكال الفنية التقليدية للتعبير عن الروايات الشخصية والجماعية بكل تجلياتها المثخنة بمتغيرات فارقة كالفتنة والتحول والصمود...

بالإضافة إلى ذلك، يتناول المحور التقاطع بين التعبير الفني والواقع الاجتماعي السياسي في المغرب، كما يبحث في كيفية تعامل الفنانين مع الرقابة والتوقعات المجتمعية والقيود المؤسسية أثناء تحدي المعايير والدعوة إلى العدالة الاجتماعية من خلال ممارساتهم الإبداعية.

نبغي من وراء هذا المحور تعزيز نوع من النقاش يرمي إلى استقبال وتفسير الفن المغربي داخليا وخارجيا. وتعميق النقاش في كيفية تفاعل الجمهور الدولي مع التمثيلات المغربية للنزاع، مسلطاً الضوء على مواضيع التبادل الثقافي، والتفاوض على الهوية، وبناء المعنى الفني عبر الحدود.

وأخيراً، تنظر مداخلات هذا المحور في الاتجاهات المستقبلية للتعبيرات الفنية للنزاع في المغرب، وأيضا تتأمل في الاتجاهات الناشئة وتستعرض التقدم التكنولوجي والحركات المتطورة التي تشكل مشهد الفن المغربي.

باختصار، يقدم هذه المحور البحثي استكشافاً شاملاً لتجليات الصراع في التعبيرات الفنية المغربية، مع التركيز على المرونة والإبداع والأهمية الاجتماعية والسياسية للفنانين المغاربة، ومن خلال إثارة التأمل والحوار النقدي، تهدف الجلسة إلى محاولة فهم التقاطعات المعقدة بين الفن والصراع والتحول الثقافي في المجتمع المغربي وخارجه.

هذا، ونروم من خلال تقديم هذا المحور إلى عرض مساهمات فكرية تتناول هذه المواضيع بشكل نقدي، وتقدم وجهات نظر جديدة حول دور الفن في التعبير عن المشهدين الاجتماعي والسياسي في المغرب وتحديهما وتغييرهما، يمكن أن تستكشف المقترحات مختلف الوسائط الفنية، ودراسات النماذج، والمقاربات النظرية، والأساليب متعددة التخصصات التي تعمق فهمنا لكيفية تعبير الفنانين المغاربة عن الصراعات وتفاوضهم ونزاعهم المستمر.

This thematic panel explores the varied ways conflict is manifested in Moroccan artistic expressions, focusing on how artists navigate and articulate tensions, contradictions, and socio-political complexities. Spanning traditional forms and contemporary innovations, Moroccan art provides a lens to examine issues such as identity, heritage, societal change, political struggles, gender dynamics, and cultural memory.

The panel contextualizes the historical and cultural backdrop against which Moroccan artists confront and interpret conflict. It investigates how art has historically functioned as a site of resistance, protest, and negotiation, reflecting Morocco's intricate socio-cultural dynamics.

A key focus of the discussion will be the thematic and stylistic approaches employed by Moroccan artists to depict and engage with conflict. The panel examines how diverse mediums—ranging from painting, sculpture, and photography to installation and multimedia—alongside more traditional art forms, are utilized to express personal and collective narratives of discord, transformation, and resilience.

Additionally, the panel addresses the intersection of artistic expression and socio-political realities in Morocco. It considers how artists navigate censorship, societal expectations, and institutional constraints while challenging norms and advocating for social justice through their creative practices.

The discussion also touches on the reception and interpretation of Moroccan art, both within the country and on the global stage. It delves into how international audiences engage with Moroccan representations of conflict, highlighting themes of cultural exchange, identity negotiation, and the cross-border construction of artistic meaning. Finally, the panel considers the future directions of artistic expressions of conflict in Morocco. It reflects on emerging trends, technological advancements, and evolving movements that are shaping the landscape of Moroccan art.

In summary, this thematic panel offers a comprehensive exploration of the manifestations of conflict in Moroccan artistic expressions, emphasizing the resilience, creativity, and socio-political relevance of Moroccan artists. By provoking critical reflection and dialogue, the panel aims to deepen understanding of the intricate intersections between art, conflict, and cultural transformation in Moroccan society and beyond.

We invite contributions that engage critically with these themes, offering new perspectives on the role of art in reflecting, challenging, and transforming the social and political landscapes of Morocco. Proposals can explore various artistic mediums, case studies, theoretical approaches, and interdisciplinary methods that deepen our understanding of how Moroccan artists express, negotiate, and contest conflicts in their work.

Programme

Jihane Haddouchi et Zineb Rabouj (Université de Caen, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Université de Padue)

Externalising internal conflicts: The “coming-out” and its outcomes in Moroccan literature
Externaliser les conflits internes: Le «coming out» et ses dénouements dans la littérature marocaine

Soulaiman El Haqioui (Ibn Tofail University)

عنوان المداخلة: الاحتجاج والجماليات الجديدة في السينما المغربية

Protest and new aesthetics in Moroccan cinema

Malika Maataoui (Mohammed V University)

عنوان المداخلة: دور الفن في التعبير عن المشهدين الاجتماعي والسياسي. المسرح المغربي أنموذجاً

Le rôle de l'art dans l'expression des scènes sociales et politiques: Le théâtre marocain comme exemple

Angelika Palmegiani (Mohammed V University)

عنوان المداخلة: مظاهر الصراع الاجتماعي في القصيدة الزجلية المغربية: أعمال عبد الكريم الماحي نموذجاً

Moroccan Zajal as a medium of social conflict: Abdelkarim al-Mahi's works as a case study

Jihane Haddouchi and Zineb Rabouj

Externalising internal conflicts: The “coming-out” and its outcomes in Moroccan literature

The externalization of internal conflicts may lead to the creation of external conflicts, which can, in turn, sometimes amplify the internal ones. Yet, conflict should not necessarily be viewed negatively. As Marx argues, it is “the engine of history.” Moroccan writers play a pivotal role in driving this historical force through their literary contributions. The representation of homosexuality in Moroccan literature highlights the existence of this sexual minority within Moroccan society. In a culture where homosexuality is not only culturally and religiously condemned but also legally criminalized, the “coming out” of characters sharing their private and intimate stories generates public conflict. This paper examines this issue through two novels by Moroccan authors. It focuses on the stories of Abdellah in *An Arab Melancholia*—an autobiographical portrait of a gay Moroccan—and Azedine in *Lust Unbounded*, which narrates the protagonist’s journey of gender transition. By analyzing these characters’ experiences, this paper explores the social implications of “coming out” in a supposedly conservative Moroccan society. Both works depict the struggles of being different in a society that, as Morchid states, “does not accept difference.” Bringing these two novels together is interesting as one is written by a homosexual writer who writes “the self” while the other is written by a heterosexual writer who engages with writing “the other”.

Both novels depict the internal struggles experienced by the protagonists as they attempt to navigate Moroccan society as a minority whose sexuality is frowned upon. The novels show how these two characters face both internal and external conflicts in a Morocco that views their sexuality as an insult. Morocco itself is living in a state of social conflict, torn between opening up to greater individual freedoms and holding on to a religious and cultural identity that firmly rejects homosexuality. We adopt a postcolonial feminist approach to understand the sociopolitical context that embellishes the gender identity crisis of the two characters. Additionally, we use narrative analysis to explore how the storytelling techniques in the novels convey these struggles and to address questions such as: how do the protagonists’ narratives reflect the tension between individual identity and societal expectations? In what ways does the sociopolitical context shape their internal and external conflicts? How does the narrative structure of each novel highlight the intersection of gender, sexuality, and cultural identity in a postcolonial Moroccan society?

L’extériorisation des conflits internes peut conduire à la création de conflits externes qui, à leur tour, peuvent parfois amplifier les conflits internes. Pourtant, le conflit ne doit pas nécessairement être perçu de manière négative. Comme le soutient Marx, il est « le moteur de l’histoire ». Les écrivains marocains jouent un rôle essentiel dans l’activation de cette force historique à travers leurs contributions littéraires. La représentation de l’homosexualité dans la littérature marocaine met en lumière l’existence de cette minorité sexuelle au sein de la société marocaine. Dans une culture où l’homosexualité est non seulement condamnée sur les plans culturel et religieux, mais également criminalisée légalement, le « coming out » de personnages révélant leur orientation sexuelle génère des conflits publics. Cet article examine cette problématique à travers deux romans d’auteurs marocains. Il s’intéresse aux récits d’Abdellah dans *Une mélancolie arabe* – le portrait autobiographique d’un homosexuel marocain – et d’Azédine dans *La Libération du désir*, qui narre le parcours de transition de genre du protagoniste. En analysant les expériences de ces personnages, cet article explore les implications sociales du « coming out » dans une société marocaine supposément conservatrice.

Ces deux œuvres mettent en scène les luttes liées à la différence dans une société qui, comme le souligne Morchid, « n’accepte pas la différence ». La mise en parallèle de ces deux romans est intéressante : l’un est écrit par un auteur homosexuel qui écrit « le soi », tandis que l’autre est écrit par un auteur hétérosexuel qui s’engage dans l’écriture de « l’autre ». Les deux romans décrivent les luttes internes vécues par les protagonistes, qui tentent de naviguer dans la société marocaine en tant que minorités dont la sexualité est méprisée. Ces œuvres montrent comment ces personnages font face à des conflits internes et externes dans un Maroc qui perçoit leur sexualité comme une offense. Le Maroc lui-même est pris dans un état de conflit social, déchiré entre une ouverture vers davantage de libertés individuelles et le maintien d’une identité religieuse et culturelle qui rejette fermement l’homosexualité. Nous adoptons une approche féministe postcoloniale pour

comprendre le contexte sociopolitique qui entoure la crise identitaire de genre des deux personnages. Par ailleurs, nous utilisons l'analyse narrative pour explorer comment les techniques de narration des romans traduisent ces luttes et pour répondre à des questions telles que: comment les récits des protagonistes reflètent-ils la tension entre l'identité individuelle et les attentes sociétales? De quelles manières le contexte sociopolitique façonne-t-il leurs conflits internes et externes? Comment la structure narrative de chaque roman met-elle en lumière l'intersection entre genre, sexualité et identité culturelle dans une société marocaine postcoloniale?

Soulaiman El Haqioui

ملخص: لطالما أغرى معترك السياسة المخرجين المغاربة للتعبير عن مواقفهم من الأوضاع السياسية في المغرب، وقد ظل هذا التعبير بين خفوت وبروز يراعيان المسافة مع السلطة والمجتمع من جهة، و السياقات الثقافية التي تغيرت مع مرور الوقت من جهة ثانية، ووسط هذه المحاذير وجد المخرج المغربي طرقا للتعبير بجماليات ملفتة لا تكتفي بحرارة المضامين المقترحة بل ايجاد صيغ فنية مسعفة في التعبير أيضا، وهو ما يؤكد يؤكد أنّ الكثير من الأفلام لم تنظر إلى حكاياتها—رغم القوة التي تعد بها— كمحمول أوحد للتعبير عن قلقها بل تجاوزت ذلك إلى تشكيل رؤى جمالية عنها. ولعل أحداث الربيع العربي التي عرفتها بلدان عربية ومغربية، ومن بينها المغرب بدرجة أقل، شكلت تحديا جديدا أمام المخرجين الشباب الذين أرادوا التعبير عن واقعهم الجديد بلغة سينمائية تناسبه، تأتي أفلام المخرج المغربي هشام العسري في طليعة هؤلاء، حيث اشتبك مع الحدث السياسي بمقترحات فنية مبتكرة، ثم امتد هذا القلق عند مخرجين آخرين مثل أسماء المدير التي اختارت أن تحرّر ذاكرتها في فيلمها كذب أبيض، هذه العودة وإن كانت معبرا أمنا للحكاية المقترحة التي تعود إلى الماضي، فهذا العبور تم بلغة سينمائية ملفتة، نجد مخرجا آخر هو فوزي بن سعدي لا ينفك يعبر عن قلقه من الأوضاع الاجتماعية بطريقة ملتوية— بها الكثير من البراعة في التعبير والتفكير. تحاول هذه الورقة أن تدرس سينما الجيل الجديد من المخرجين المغاربة ومدى انشغالهم الجمالي بالواقع المغربي وسط تغيرات كبيرة تحيط بهم وتفرض عليهم الكثير من القيود.

The realm of politics has always tempted Moroccan filmmakers to express their positions on the political conditions in Morocco. This expression has oscillated between subtlety and prominence, carefully navigating the distance between authority and society on the one hand, and the cultural contexts that have evolved over time on the other. Amid these constraints, Moroccan directors have found ways to express themselves through striking aesthetics, which not only go beyond the intensity of the proposed themes but also employ artistic forms that aid in expression.

This indicates that many films do not view their narratives, despite their inherent strength, as the sole vehicle of expression. Instead, they go further, shaping aesthetic visions around them.

The events of the Arab Spring, which swept through several Arab and North African countries, including Morocco to a lesser extent, posed a new challenge for young filmmakers.

They sought to convey their new realities through a cinematic language that suited these times.

The films of Moroccan director Hicham Lasri stand at the forefront of this movement, engaging with political events through innovative artistic proposals. This concern extends to other directors, such as Asmae El Moudir, who chose to liberate her memory in her film *The Mother of All Lies*. Although this return to the past serves as a safe narrative pathway, it is realized through a remarkable cinematic language. Similarly, Faouzi Bensaidi continues to express his unease with social conditions, albeit in an indirect manner, through highly skillful and thoughtful expressions.

This paper seeks to study the cinema of the new generation of Moroccan filmmakers and examine the extent of their aesthetic engagement with Moroccan realities amidst significant transformations that surround them and impose numerous constraints.

Malika Maataoui

ملخص: يعد المسرح أب الفنون وقد عرفه المغرب منذ القديم ومارسه بأشكال مختلفة. وللمسرح غايات متعددة تتجاوز المتعة والتسلية، منها ما يسعى إلى إرسال رسائل سياسية ودينية واجتماعية واقتصادية تخدم قضايا التطور والتنمية المستدامة عن طريق تحليل العلاقة التي تربط الفرد بذاته ومحيطه، وإبراز مواقفه الفكرية والأخلاقية والسياسية التي تكشف عن خبايا شخصيته الإنسانية. وتتجلى قوة المسرح في قدرته على إحداث التحول الاجتماعي من خلال استحضار المشاعر والعواطف والمفاهيم المعقدة التي تدعو إلى أعمال العقل والمنطق من أجل خلخلة المرتكزات والتأثير على الوعي الجماعي للمجتمع. كما يمكن للمسرح أن يعزز الوعي بالقضايا الاجتماعية والسياسية المهمة مثل الفقر والعدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان وغيرها من القضايا المثيرة للجدل وذلك عبر تحفيز التفكير النقدي لدى الجمهور ودفعه إلى تشخيص مشاكل المجتمع وتناقضاته وطرح الأسئلة وإثارة النقاش حولها واقتراح الحلول المناسبة. كما يساعد المسرح على مد الجسور بين أفراد المجتمعات المختلفة من خلال متابعة حكايات مبنية على أسس مغايرة أو مناقضة للجمهور، مما يفتح المجال واسعا لمتابعة وتفهم الحكاية من منظور مختلف يشجع على الحوار وتبادل التجارب. هكذا يعمل المسرح على إبراز الثقافات والهويات المتعددة ويعزز السلام والتفاهم الثقافي بين الشعوب. كما يعمل على تعزيز الهوية الثقافية والتراثية الوطنية ونقلها للأجيال القادمة.

Les arts, en plus d'exprimer des émotions et d'enregistrer l'histoire, servent à analyser les événements sociopolitiques, créant des ponts entre cultures et peuples. Le théâtre, considéré comme le père des arts, occupe une place centrale dans ce rôle.

Au Maroc, il est apparu à l'époque romaine avant de décliner durant la période islamique. Cependant, des formes populaires comme la Halka et le Bassat ont préservé des traditions théâtrales orales influencées par les cultures arabe, berbère et africaine. Le théâtre contemporain marocain, né en 1913, intègre ces formes populaires tout en reflétant des réalités sociales et politiques.

Le théâtre dépasse le simple divertissement, transmettant des messages politiques, sociaux et économiques qui analysent la relation entre l'individu et son environnement. Il offre un espace pour comprendre la nature humaine, revisiter les souvenirs et générer de nouvelles significations. En explorant la psychologie humaine, le théâtre agit parfois comme un conseiller social ou un thérapeute, tout en servant de commentaire politique. Sa capacité à susciter des émotions et à influencer la conscience collective en fait un outil puissant pour provoquer des changements sociaux. Il sensibilise à des enjeux cruciaux comme la justice sociale, les droits humains ou l'égalité, incitant au débat et à l'action. Le théâtre rapproche également les sociétés et encourage l'acceptation de l'autre, tout en affirmant les identités culturelles nationales.

À l'ère technologique, le théâtre reste essentiel, offrant une expérience humaine partagée, particulièrement importante pour les enfants. En conclusion, le théâtre demeure un espace clé pour réfléchir, dialoguer et comprendre les enjeux contemporains, tout en transmettant des valeurs et des savoirs aux générations futures.

Angelika Palmegiani

يعتبر الزجل المغربي أحد أشكال التعبير الأدبي الشعبي الذي يعكس بصدق حياة المجتمع وثقافته المتنوعة. تتناول هذه الدراسة مظاهر الصراع الاجتماعي كما تتجلى في أعمال الزجال المغربي عبد الكريم الماحي، حيث يتم استعراض النصوص الزجلية بوصفها مرآة تعكس التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عاشها المجتمع المغربي. إضافة إلى ذلك، تركز الورقة على تحليل الموضوعات الرئيسية التي تشمل التفاوت الطبقي، التهميش الاجتماعي، والنضال من أجل العدالة والكرامة، مستعرضة كيف يستخدم الماحي لغة الزجل المعبرة لإيصال رسائل عميقة تعبر عن معاناة الأفراد وتطلعاتهم. كما تسلط الدراسة الضوء على البنية الجمالية لنصوص الماحي وكيفية توظيفه للصور والأساليب الشعرية لتوصيل رؤيته النقدية بشكل مؤثر وفعال. تهدف الدراسة إلى إبراز أهمية الزجل المغربي باعتباره وسيلة لإيصال صوت الطبقات المهمشة وتعزيز الوعي الاجتماعي، مسلطة الضوء على مكانته كجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية. وتشير الورقة إلى أن أعمال الماحي ليست مجرد تعبير أدبي، بل هي أيضاً وثيقة حية تسجل تجارب مجتمع يسعى للتغيير والتطور.

Moroccan Zajal constitutes a prominent form of popular literary expression, offering an authentic reflection of societal life and its cultural diversity. This study examines the manifestations of social conflict as articulated in the works of Moroccan Zajal poet Abdelkarim al-Mahi, analysing his texts as a lens through which the social, economic, and political challenges of Moroccan society are revealed.

The analysis focuses on key themes, including class disparity, social marginalization, and the pursuit of justice and dignity. It highlights how al-Mahi skilfully employs the expressive language of Zajal to convey profound messages that resonate with the struggles and aspirations of individuals. Furthermore, the study investigates the aesthetic composition of al-Mahi's works, particularly his use of vivid imagery and nuanced poetic techniques to effectively articulate his critical perspective.

This paper underscores the importance of Moroccan Zajal as a powerful vehicle for amplifying marginalized voices and fostering greater social awareness. By situating Zajal within the broader framework of cultural identity, the study affirms its integral role in Moroccan heritage. It argues that al-Mahi's works transcend mere literary expression, serving as dynamic cultural artifacts that document a society's ongoing quest for change and progress, while offering valuable insights into Morocco's complex social and political landscape.