

ONE OF THE GOOD ONES

Exhibition catalog • Catalogue d'exposition

Remerciements

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à la direction de la Fondation Biermans-Lapôtre, Jérôme Hamilius et Eric Etienne, pour leur soutien financier essentiel pour la réalisation de ce projet. Nous sommes également reconnaissants pour les discussions enrichissantes que nous avons eues ensemble, lesquelles ont contribué à affiner la thématique de l'événement.

Merci pour votre soutien continu.

Acknowledgements

We would like to express our sincere thanks to the management team of the Biermans-Lapôtre Foundation, Jérôme Hamilius and Eric Etienne, for their financial support, essential to realising this project. We are also grateful for the enriching discussions we had together, which helped to refine the theme of the event.

Thank you so much for your continued support.

Sommaire

- 4 Texte d'introduction Introductory text
- 6 Présentations des artistes Artists' presentations

Part 1

16 Au-delà de l'ambiguïté: Les germes génocidaires du progrès occidental • Beyond the ambiguity: The genocidal seeds of western progress

Part 2

Noir dans Blanc: Être "un des bons" • Black in White: being "one of the good ones"

Part 3

50 Tragédie cachée: Les enfants métisses de la colonisation • Covert Tragedy: On the mixed children of colonisation

Part 4

66 Elixirs: Proposer des solutions • Elixirs: Proposing avenues of solutions

"Toi t'es un des bons"

« Toi t'es un des bons » : Un signe de sympathie à connotation raciste, fortement ambigu et donnant un étrange sentiment d'inconfort, que la plupart des non-blancs conformistes ont déjà entendu. D'une part, les bonnes intentions de l'interlocuteur (généralement blanc) pourraient être soulignées. Après tout, être bon, c'est...bien. N'est-ce pas ?

Pourtant, il est difficile d'ignorer les sentiments perpétuels d'altérité, les *code-switching*, l'aliénation et la distance croissante entre nos communautés soi-disant mauvaises et restrictives et nous-mêmes, que ce statut entraîne.

Est-ce encore toujours un simple compliment?

La Fondation Biermans Lapôtre partage ce même caractère ambigu et conflictuel. Construit en 1927 grâce à Jean Hubert Biermans, le bâtiment offre depuis son ouverture un environnement confortable et solidaire à ses résidents, et à des prix inférieurs au marché. En d'autres termes, un établissement à vocation indéniablement sociale ayant des effets plus que positifs sur ses milliers d'anciens élèves. Pourtant la richesse qui a rendu son existence possible est étroitement liée à la construction du chemin de fer reliant Matadi à *Léopoldville* (aujourd'hui Kinshasa), tuant près de 10 000 ouvriers dans le pays qui fut le jardin privé du roi des Belges. Est-ce que cela fait de la Fondation Biermans Lapôtre également l'un des bons ?

Les œuvres d'art rassemblées dans ce catalogue proposent une interprétation alternative de cet état de fait à partir d'une analyse simple : notre civilisation occidentale est incapable de nourrir son progrès et ses idéaux sans extraire, exploiter et anéantir l'Autre. Les non-blancs sont incapables de prospérer dans un espace dominé par les blancs sans un coût ou un sacrifice interne. La mission vertueuse de la Fondation Biermans Lapôtre est indissociable des traitements inhumains dans l'État indépendant du Congo.

Ce constat est exploré selon quatre trajectoires. Premièrement, différentes formes sous lesquelles la corrélation susmentionnée entre progrès et destruction dans notre société contemporaine sont explorées. Vient ensuite un examen des dommages internes de ceux d'entre nous infiltrés dans des mondes qui ne font que les tolérer. La troisième partie est dédiée à ceux qui ont vécu cela sous la forme la plus extrême possible : la foi des métis dans les colonies belges. Enfin, une liste non exhaustive de solutions potentielles sera explorée.

En espérant que cela déclenche des réflexions intéressantes, personnelles et politiques.

"You're one of the good ones"

"You're one of the good ones": A sign of sympathy with a racist undertone that most conformist non-whites like us have heard. Intrinsically ambiguous, giving a weird feeling of discomfort and false belonging. One the one hand, the good intentions of the (generally white) interlocutor could be emphasised. After all, being good is... well, good. Right?

Yet, on the other hand, there is the perpetual othering, code-switching, alienation, and the growing distance between our supposedly bad, restraining communities and ourselves.

A simple compliment?

The Fondation Biermans Lapôtre shares this same ambiguous, conflictual nature. Built thanks to Jean Hubert Biermans, the housing facility has provided a comfortable and supportive environment for its residents at below-market prices since its opening in 1927. All-in-all, a socially-oriented establishment that has undeniable positive effects on its thousands of alumni. Yet the wealth that made its existence possible is closely tied to construction of the railroads linking Matadi to Leopoldville (present-day Kinshasa), killing close to 10000 workers in the country that was the private garden of the Belgian king.

Is the Fondation Biermans Lapôtre one of the good ones?

The art pieces collected in this catalogus proposes an alternative interpretation on this state of affair starting from a far more simple analysis: Our western civilization is unable to feed its progress and ideals without extracting, exploiting, and ultimately annihilating the Other. The non-white is unable to thrive in a white dominated space without an internal cost or sacrifice. The Fondation Biermans Lapôtre's virtuous mission is indissociable with the inhumane treatment in the Congo Free State.

This observation is explored in four trajectories. Firstly, contemporary forms of the aforementioned correlation between progress and destruction are explored. This is followed by an examination of the internal damage of those of us infiltrated in worlds that only tolerate them. The third section is dedicated to those who have experienced this in the most extreme form possible: the faith of the mixed races in the Belgian colonies. Finally, and to end an indispensable optimistic outlooks, a non-exclusive list of potential solutions will be explored.

In the hope that this triggers interesting reflections, personal and political.

Pudumak

Kihndé Ait El Kadi El Morabti

Kihndé Ait El Kadi El Morabti est un étudiant de 22 ans en master à l'Ecole Urbaine de Sciences Po Paris. Parallèlement à ses ambitions académiques, il a développé un portfolio en tant qu'artiste numérique. Fils d'un père marocain et d'une mère congolaise-belge, et passant sa jeunesse entre Bruxelles, Kinshasa, Abidjan et Kigali, il développe rapidement un intérêt pour la question du colonialisme, de la déshumanisation et de l'exploitation qui en découle. À travers ses projets artistiques, il tente de fusionner théorie et ressentis pour aborder ces thèmes d'une manière nouvelle et en faire ressortir ses questions cachées. Dans son dernier projet « Diaspora », il a profité de l'occasion pour aborder les interrogations négligées et solitaires propres aux enfants issus de la troisième culture.

Kihndé Ait El Kadi El Morabti is a 22 year old master's student at the Urban School of Sciences Po Paris. Next to his academic ambitions, he has been growing a portfolio as a digital artist. Son of a Moroccan father and a Congolese-Belgian mother, and spending his youth between Brussels, Kinshasa, Abidjan and Kigali, he quickly developed a personal interest in the issue of colonialism and the dehumanisation and exploitation that results from it. Through his art projects, he tries to merge theory and feeling to approach these charged themes in a new way and hopefully bring out its hidden questions. In his latest project 'Diaspora' he took the opportunity to tackle the overlooked and lonely interrogations unique to third culture children.

Léna Illoo

Léna lloo est une artiste Belgo-Congolaise née le 27 novembre 1997 à Bruxelles. Diplômée d'un master en scénographie à l'Académie des Beaux-arts de Liège en 2021, elle sera d'abord autodidacte puis formée à l'animation et au motion design. Petite-fille de deux grand-mères métisses, nées de la colonisation belge, elle s'interroge sur les sujets de son temps, qu'ils soient des conséquences du passé ou des combats tournés vers l'avenir. Ainsi, elle aborde l'histoire belge à travers la réalisation du film solo "Mpota" : celui-ci représente pour elle l'occasion de teinter davantage cette recherche d'un lyrisme personnel.

Léna Iloo is a Belgian-Congolese, multidisciplinary artist born on November 27, 1997 in Brussels. Graduated with a master's degree in scenography at the Academy of Fine Arts in Liège in 2021, she was first self-taught before being trained in animation and motion design. Granddaughter of two mixed-race grandmothers, born from Belgian colonisation, she questions the issues of her time, whether they are consequences of the past or struggles facing the future. Thus, she approaches Belgian history through the production of the solo film "Mpota": this represents for her the opportunity to further color this research with a charged and personal lyricism.

Noémie Van Lierde

Noémie est une artiste Belgo-Congolaise, photographe et collagiste née le 29 juillet 2000 à Bruxelles. Elle est diplômée du ESA Le 75 en photographie. Enfant de métisse, son travail a pour objectif de traiter cette zone d'ombre dans notre histoire, et de lever un certain nombre de tabous au sien de sa famille. Les collages lui permettent de transposer la réalité du passé dans le présent tout en lui offrant une nouvelle interprétation. Les archives quant à elles, lui permettent de jouer avec les formes et les époques, créant ainsi un univers intemporel et malléable. Cette pratique lui permet de redonner une voix et un sens au passé.

Noémie is a Belgian-Congolese artist, photographer and collagist born in Brussels on July 29, 2000. She graduated from ESA Le 75 in photography. As a child of a mixed race parent, Noémie's work aims to address the dark side of our history, and to lift the taboo surrounding her family. Her collages enable her to transpose the reality of the past into the present, while offering a new interpretation. Archives, on the other hand allow her to play with forms and eras, creating a timeless, malleable universe. This practice enables her to give voice and meaning to the past.

Selim-a Atallah Chettaoui

Poète, performeur et chercheur, Selim-a Atallah Chettaoui a grandi en Tunisie. Habitué.e des entre-deux, son travail explore l'intermédialité et l'interlangue, notamment au sein du groupe de musique et vidéo Mooja et dans une thèse de recherche-création littéraire effectuée à l'université de Cergy. Après plusieurs publications en revue (Papier Machine, Point de Chute...) et la création d'une autofiction numérique, son premier recueil de poésie, Des odeurs de bretzels de barbecue et de weed, est paru aux éditions "10 pages au carré" en 2022. Adepte de la performance, iel se produit autant dans des lieux d'art et de littérature (Centre Pompidou, Centre Wallonie-Bruxelles...) que lors de scènes ouvertes ou de soirées électro. Lauréat.e du tremplin musical Campus Sounds, iel est désormais accompagné.e par Le Douze.

Poet, performer and researcher Selim-a Atallah Chettaoui grew up in Tunisia. An in-betweener, their work explores intermediality and interlanguage, notably in the music and video group Mooja and in a thesis on literary research-creation at the University of Cergy. After several magazine publications (Papier Machine, Point de Chute...) and the creation of a digital autofiction, their first poetry collection, Des odeurs de bretzels de barbecue et de weed, was published by 10 pages au carré in 2022. As a performance artist, they perform in art and literature venues (Centre Pompidou, Centre Wallonie-Bruxelles...) as well as at open stages and electro parties. Winner of the Campus Sounds musical springboard, they are now accompanied by Le Douze.

Mariem Ben M'rad

Mariem Ben M'rad est d'origine franco-tunisienne et a grandi entre ces deux pays. Depuis son installation à Paris, elle s'engage activement dans l'organisation d'événements culturels et festifs, notamment à la Cité Fertile et aux Amarres, et des levées de fonds pour apporter une aide humanitaire à Gaza. Profondément influencée par les écrits de Mbougar Sarr, Louisa Yousfi, ainsi que les films de Ladj Ly, elle explore les questions relatives à son identité, à son rapport à la France et à la manière de se détacher de l'étiquette des "bons". Dans ce projet, elle porte les casquettes de rédactrice du catalogue et de co-organisatrice de l'événement avec Kihndé Ait El Kadi El Morabti.

Mariem Ben M'rad is of Franco-Tunisian and grew up between these two countries. Since moving to Paris, she has been actively involved in organizing cultural and festive events, notably at Cité Fertile and Les Amarres, and fundraising for humanitarian aid in Gaza. Deeply influenced by the writings of Mbougar Sarr and Louisa Yousfi, as well as the films of Ladj Ly, she explores questions relating to her identity, her relationship with France and how to detach herself from the label of the "good ones". In this project, she wears the hats of catalog editor and event co-organizer with Kihndé Ait El Kadi El Morabti.

"A system cannot fail those it was never meant to protect"
W.E.B. Dubois

Part 1

Au-delà de l'ambiguïté : Les germes génocidaires du progrès occidental

Beyond the ambiguity: The genocidal seeds of western progress

Lorsque le professeur d'histoire parlait de l'avènement de la démocratie et des droits de l'homme, je pensais à la traite négrière et aux champs de coton. Lorsque le professeur d'histoire parlait des progrès de la révolution industrielle, je me souvenais de l'exploitation, du vol des terres et des massacres dans les colonies qui en fournissent les ressources. Quand j'ai entendu parler du méchant Hitler de la Seconde Guerre mondiale et de la tragédie de l'Holocauste, je n'ai pas pu m'empêcher de penser : « Pourquoi notre méchant Léopold n'est-il pas condamné mais pardonné de par son époque? Pourquoi personne ne pleure notre tragédie ?"

Dans leur histoire de progrès, nous ne sommes pas les bénéficiaires mais le bétail sacrificiel. Hier et aujourd'hui, alors que la révolution verte s'accélère et que la métropole aspire à aller sur Mars, elle se fait encore une fois au détriment de nous, des Autres.

When the history teacher talked about the advent of democracy and human rights, I thought about the cattle slave trade and cotton fields. When the history teacher talked about the progress of the industrial revolution, I remembered the exploitation, land-theft and massacres in the colonies that provided its resources. When I heard about World War 2's evil Hitler and the tragedy of the Holocaust, I couldn't help but think "Why is our evil Leopold not condemned but forgiven by his time? Why does nobody mourn for our tragedy?".

I know it didn't happen too long ago or too far from our home, although some might claim this is true. It's just that, in their story of progress, we are not beneficiaries but sacrificial cattle. Yesterday and today, as the green revolution is accelerating and the Empire plans to go to Mars, once again at the expense of the Other.

FBL & RDC

PudumaK • 03.2024

Hubert Biermans, philanthrope derrière la prestigieuse Fondation Biermans-Lapôtre, est issu d'un milieu très modeste, avant de devenir un riche industriel. Pour lui la Fondation était sa contribution à l'éducation universelle, un privilège dont il a été privé et jugé crucial pour les générations futures. Un moment charnière de son impressionnante carrière, généralement négligé dans son récit, fut son travail en tant qu'ingénieur de premier plan dans la construction des chemins de fer Léopoldville-Matadi au début du XXe siècle. Un projet qui a coûté la vie de milliers d'habitants. Ce tableau vise à incarner cette tension dans l'héritage d'Hubert Biermans. Un héritage de philanthropie et d'altruisme, avec des racines trouvées dans l'exploitation d'humains prétendument inférieurs.

Jean Hubert Biermans, philanthropist behind the prestigious Fondation Biermans-Lapôtre, came from a very modest background, before becoming a wealthy industrialist in the paper industry. The Foundation was his contribution to universal education, a privilege of which he did not benefit from but deemed crucial for future generations. A pivotal moment in his impressive career, usually overlooked in his narrative, was his work as a leading engineer in the construction of the Léopoldville-Matadi railway in the early 20th century. A project that costed the lives and exploitation of thousands of colonized. This painting aims to embody this tension in the legacy of Hubert Biermans. A legacy of philanthropy and altruism, with roots found in the exploitation of supposedly inferior humans.

Universalisme à main coupé PudumaK • 03.2024

2

La politique des mains coupées impliquait l'amputation des mains des hommes du village en guise d'avertissement pour leur production de caoutchouc inefficace. Les millions de villageois victimes de ce traitement barbare, qui durait depuis des décennies, ont alimenté le boom occidental du caoutchouc de la fin du XIXe siècle, conséquence de la démocratisation de l'automobile et du vélo.

The severed hands policy involved amputating village men in the Congo Free State as a warning for their inefficient rubber production. The thousands of villages and millions of villagers, victims of this barbaric treatment that lasted for decades, fueled the western rubber boom of the late 19th century, a consequence of the democratization of the automobile and the bicycle.

> "Les cas sociaux sont nés des silences coloniaux" Oxmo Puccino

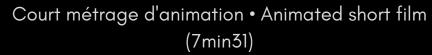

Ceci n'est pas une satire

Léna Illoo • 2021

3

Cette vidéo projection satirique accompagnée d'un enregistrement audio est la seconde partie du projet Mpota, mettant en scène une recomposition grand format d'une affiche coloniale. En mélangeant les discours prononcés par Patrice Lumumba et le roi Baudouin pour l'indépendance du Congo qui eut lieu le 30 juin 1960, j'ai mis en évidence les incohérences des propos de Baudouin.

Comme dans les textes originaux, les mots de Lumumba restent ici une réponse à ceux de roi : mon objectif est de montrer l'hypocrisie de toute la cérémonie en recréant un tout autre discours avec ces deux personnages historiques polarisés.

Sur le visuel, qui autrefois représentait une femme noire en habit traditionnel, allongée et jouant d'un instrument à cordes, j'y ai posé les figures anachroniques de Léopold II et Lumumba en face à face. Le symbole y est volontaire puisqu'il exprime l'idée de la prolongation du projet colonial de Léopold II, ainsi l'illustreront les premières lignes du discours de Baudouin en 60.

This satirical video projection accompanied by an audio recording is the second part of the Mpota project, featuring a large format recomposition of a colonial poster. By mixing the speeches given by Patrice Lumumba and King Baudouin for the independence of the Congo which took place on June 30, 1960, I highlighted the inconsistencies in Baudouin's words.

As in the original texts, Lumumba's words remain here a response to those of the king: my objective is to show the hypocrisy of the entire ceremony by recreating a completely different discourse with these two polarized historical figures.

On the visual, which formerly represented a black woman in traditional clothing, reclining and playing a stringed instrument, I placed the anachronistic figures of Leopold II and Lumumba face to face. The symbol is intentional since it expresses the idea of the extension of Leopold II's colonial project, as illustrated by the first lines of Baudouin's speech in 60.

Fusée Coltan

PudumaK • 03.2024

Les fantasmes occidentaux de progrès technologique et de voyages spatiaux reposent sur les mines artisanales de l'est du Congo.

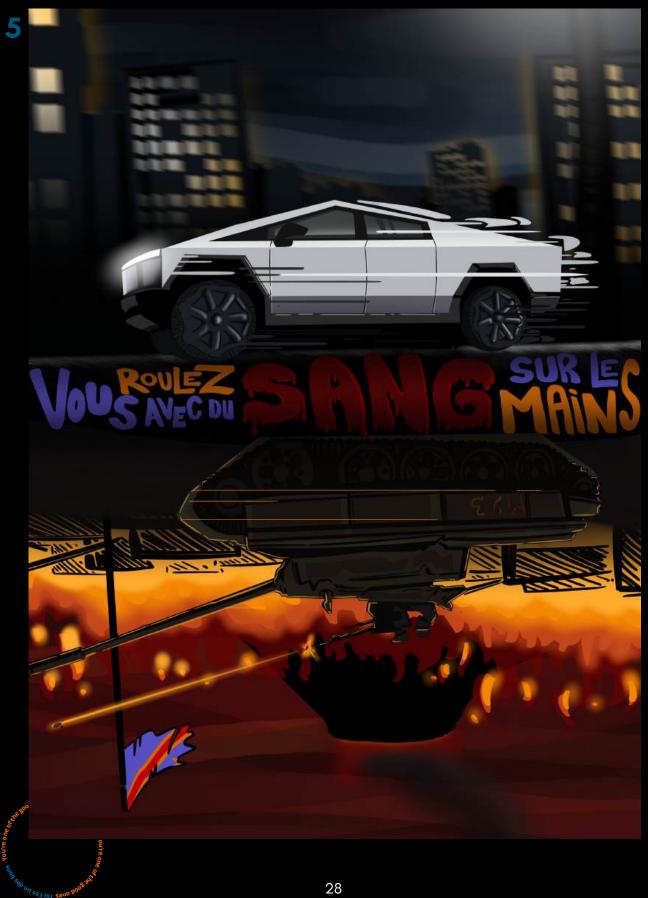
The west's phantasms of technological progress and space travel rely on artisinal mines in Eastern Congo.

"We are, in many ways, trapped inside the lopsided imagination of those who monopolise power and resources to benefit the few at the expense of the many"

Ruha Benjamin

Vous roulez avec du sang sur les mains Pudumak • 01.2024

Le conflit et l'insécurité dans la région du Nord-Kivu sont financés et exacerbés par la révolution électrique (verte), avide de cobalt.

Conflict and insecurity in the North Kivu region is financed and exacerbated by the cobalt-hungry (green) electric revolution.

Europe we see you

PudumaK • 11.2023

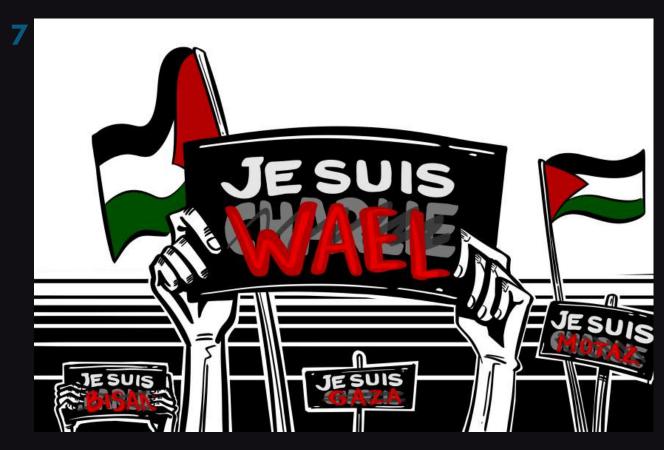
Depuis l'attentat tragique du 7 octobre 2023, le monde entier a assisté aux crimes de guerre à Gaza, transformant la plus grande prison à ciel ouvert, en le plus vaste cimetière. Alors qu'un consensus sur la sauvagerie de la réponse israélienne s'est rapidement dégagé dans la majorité mondiale, l'Europe et les États-Unis sont restés extrêmement réticents. Un décalage qu'ils n'ont commencé à rectifier que lorsque le nombre de victimes civiles a largement dépassé les 10 000 âmes, éloignant l'Occident de sa posture habituelle de supériorité morale.

Since the tragic attack of the 7th of October 2023, the whole world has witnessed the Gaza strip's transformation from the biggest open-air prison to the biggest graveyard. Whilst consensus on the savageness of the Israeli response was quick to emerge in most of the world majority, Europe and the US remained extremely reticent. A delay that they only started rectifying when the number of civilian victims far passed the 10.000s, pushing the West away from its habitual posture of imposed moral superiority.

Je suis

PudumaK • 12.2023

"Pourquoi devrions-nous pleurer maintenant et pas avant, et pas les autres?"

Louisa Yousfi

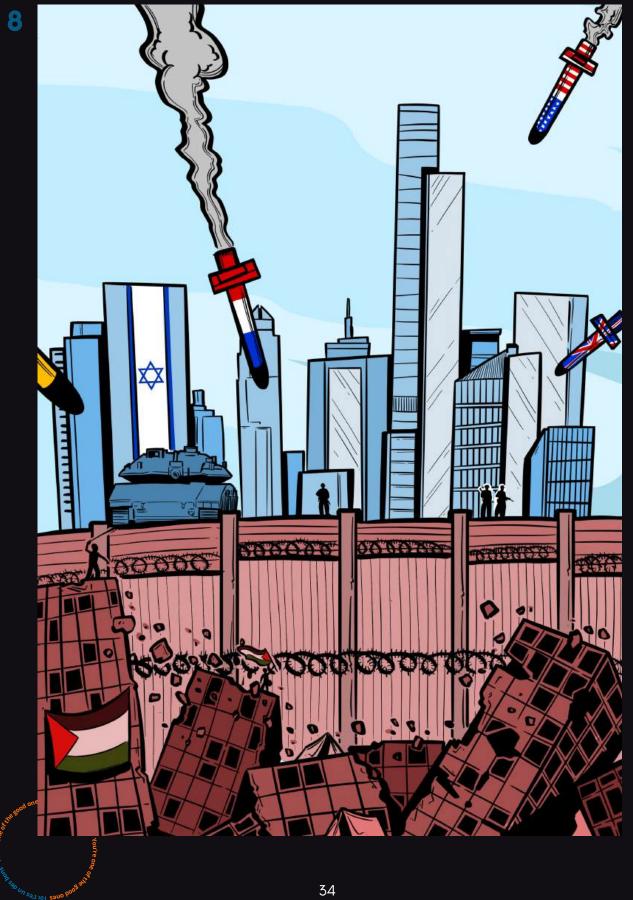
Au-delà de la complexité géopolitique et historique, il semble que cette affaire souffre du même caractère destructeur que le progrès occidental : un noble idéal de créer un refuge pour les Juifs après avoir été persécutés par les Européens, invariablement matérialisé par des politiques d'apartheid et d'accaparement des terres, et des processus colonialistes aux dépens de l'Autre palestinien. Un progrès pourri, exposé aux citoyens du monde entier, sous la direction des reporters et des journalistes sur place. La barbarie ne peut plus être passée sous silence.

Beyond the geopolitical and historical complexity, it seems that this affair suffers from the same destructive nature of Western progress: a noble ideal of creating a safe-haven of the Jews after being persecuted by Europeans, invariably materialised through land-grabbing, apartheid policies and other colonialist means at the expense of the Palestinian Other. A rotten progress exposed and resisted by citizens around the world, under the guidance of reporters and journalists on site. The crux cannot be hidden anymore.

Gaza

PudumaK • 03.2024

Free Palestine

Free Gaza

تحيا فلسطين

Viva Palestina

Palestine vivra

تحيا غزة

Palestine vaincra

"Obama une carotte, il nous a juste fait roupiller" Kalash Criminel

Part 2

Noir dans Blanc:

Être "un des bons"

Black in White:

Being "one of the good ones"

Être un des bons c'est...

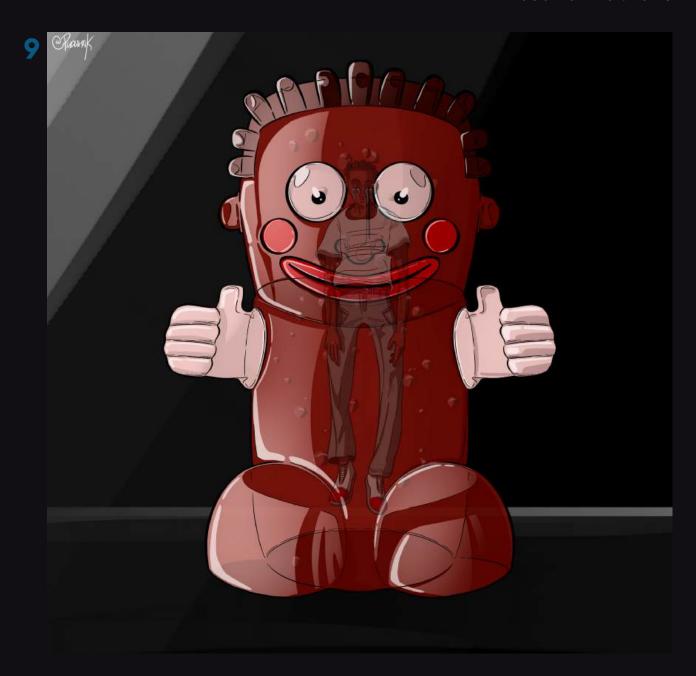
- Naviguer dans un espace blanc qui ne dit pas son nom
- Apprendre ce qui est attendu de soi et se comporter en conséquence
- Etre docile ou déshumanisé
- Recevoir constamment des insultes avec le sourire
- Prouver sa valeur et s'appuyer sur une réputation pour ne pas être juste nègre (des sables).
- Essayer de réussir dans un système qui veut te soumettre
- Voir d'autres qui ont essayé de faire la même chose, mais qui ont quand même échoué
- Chercher le compromis entre passion et communauté
- Lutter pour sa dignité à chaque occasion qui le permet.
- Quitter sa famille, source de son héritage
- Souffrir en silence parce que tu ne peux pas te plaindre
- Devoir réconforter tes amis blancs quand vous parlez de racisme
- Dissimuler le fait que tu n'es enraciné nulle part.

Being one of the good ones is...

- Operating in a white space that doesn't announce itself
- Learning what is expected from you and behaving accordingly.
- Being docile or dehumanised
- Taking the constant microaggressions with a smile
- Proving your value and relying on a reputation because without that you're just a (sand)nigger.
- Trying to succeed in a system that wants to squeeze you to submission.
- Seeing others who tried to do the same, but still failed.
- Having to compromise between passion and community
- Scraping for dignity at every instance that allows it.
- Leaving your family, the source of your heritage
- Suffering in silence because you can't complain
- Having to comfort your white friends when talking about racism

NegertjePudumaK • 01.2023

Nous nous percevons nous-même comme un imbroglio informe, toujours en quête d'un ailleurs occidental, où nous finirions par nous affranchir du poids de notre condition indigne. La quête de papiers qui permettent de passer de l'autre côté du mur de la ségrégation, se mélange sans cesse à la quête des codes de la culture dominante, à la transmission inconsciente d'idéaux coloniaux qui poussent à se blanchir la peau, à se lisser les cheveux, à effacer les traces de notre infériorité imaginée. Je suis incapable de vous dire à quoi mon éducation déracinée m'a préparé.e si ce n'est à habiter dans un entre-deux;

```
qui imite la Tunisie et la France;
sans jamais ressembler à l'une ou à l'autre;
je suis;
the in-between;
l'entre;
le trou;
la blessure sacrée;
pleine des corps partis;
et des chaines de mensonge qui trépanent la tête.
```

We see ourselves as a shapeless imbroglio, always in search of a Western elsewhere, where we can finally free ourselves from the weight of our unworthy condition. The quest for papers that will allow us to cross the wall of segregation is constantly mixed with the quest for the codes of the dominant culture, and the unconscious transmission of colonial ideals that urge us to bleach our skin, straighten our hair and erase the traces of our imagined inferiority. I can't tell you what my uprooted upbringing has prepared me for other than to live in an inbetween place;

```
that imitates Tunisia and France;
without ever resembling either of them;
I am;
the in-between;
the hole;
the sacred wound;
full of bodies gone;
and bodies transported;
and chains of lies that trepan the head.
```

Selim-a Atallah Chettaoui

Performance Lauréate du Labo_DEMO 2022 du Centre Wallonie Bruxelles pour les écritures contemporaines émergentes

Au service d'accueil des étudiants étrangers de la préfecture de police

vague angoisse
tous les jours
plus ou moins forte et écrasante
néanmoins toujours présente
qu'est-ce qui viendra après
quand ce titre de séjour aura expiré et que je serai toujours aussi perdue
pas plus que la moyenne des gens de mon âge
j'ai trouvé quelque chose qui me donne envie de vivre
c'est un immense privilège auquel j'aimerais me consacrer pleinement
mais ce qui me fait vibrer ne se quantifie pas
nécessite une forme d'errance qui ne rentre pas dans les cases de l'administration

alors j'oscille
entre le désir fou de réussir
de casser tous les plafonds de verre
j'y crois pendant quelques heures quelques jours
et puis je m'écrase immanquablement
je me rappelle ces histoires
celles de gens que je connais celles d'ami.es d'amies
celle de cet autre qui a fini par faire un mariage blanc
je me rappelle de ces rendez-vous chez l'avocat
non on ne vous naturalisera pas
vous ne gagnez pas assez d'argent
il vous faudrait un CDI c'est la meilleure des solutions
un CDI en poésie
je ne sais même pas tricher au monopoly

mais aujourd'hui il faut se réveiller c'est l'heure du rendez-vous avec la préfecture il faut y retourner tous les ans tous les deux ans pour prouver qu'on continue à être un bon immigré qui n'est pas un poids pour la France

Reflection I PudumaK • 11.2022

Durant les mois de mars et d'avril 2020, tandis que j'étais confinée, chez moi à Paris, entendant les voisins applaudir à 20:00 tapantes les soignantes éreintées sous-payées érigées en héros de la nation, je ne cessais de me poser une question :

Si j'attrapais le covid et devais être intubée dans un hôpital saturé est-ce qu'on privilégierait mes poumons d'immigrées ?

C'était absurde, le genre d'idées qu'on garde pour soi car on les sait risibles mais qui obsèdent et angoissent. Pourtant cette impression de danger viscéral, la certitude de ne pas être tout à fait comme les autres sur l'échelle de l'humanité tout en étant invitée à taire ce ressenti, m'accompagne depuis toujours. C'est le genre de sensation difficile à étayer dont les termes échappent dès qu'on essaye de mettre des mots sur ce qui achoppe. Alors souvent, pour éviter d'avoir l'air parano mytho ingrate ou juste reloue, on ne dit rien. On tait ses craintes et on les sent enfler jusqu'à écrabouiller la poitrine.

During the months of March and April 2020, while I was confined to my home in Paris, listening to the neighbors applauding at 20:00 sharp the underpaid, frazzled caregivers who were heroes of the nation, I kept asking myself one question:

If I caught covid and had to be intubated in a saturated hospital would they give preference to my immigrant lungs?

It was absurd, the kind of idea you keep to yourself because you know it's laughable, but which obsesses and anguishes you. Yet this feeling of visceral danger, the certainty that I'm not quite like the others on the human scale, while being invited to keep this feeling quiet, has always been with me. It's the kind of feeling that's hard to pin down, and whose terms escape you as soon as you try to put words to it. So often, to avoid appearing paranoid, mythologically ungrateful or just plain lazy, we say nothing. We keep our fears to ourselves and feel them swell until they crush our chests.

Weight PudumaK • 02.2024

Il y a un moment très précis où cela te frappe : cette grande histoire du monde qu'on te raconte depuis toujours, généralement réduite à une intrigue glorifiée du Bien contre le Mal, semblable aux westerns caricaturaux, se brise. Tu réalises les mensonges qu'on t'as raconté et l'existence de ce sentiment irritant que tu portes depuis si longtemps mais que tu essayes de garder silencieux : tu embarques dans le fantasme d'une décennie de l'homme blanc riche et fou. Chassant le mal de sa propre ombre. Toujours coincé dans le scénario imposé, tu te réveilles chaque matin en soulevant des questions uniques sur la préservation de l'identité et la régulation émotionnelle. Cette illustration tente de représenter la fatigue que cela provoque.

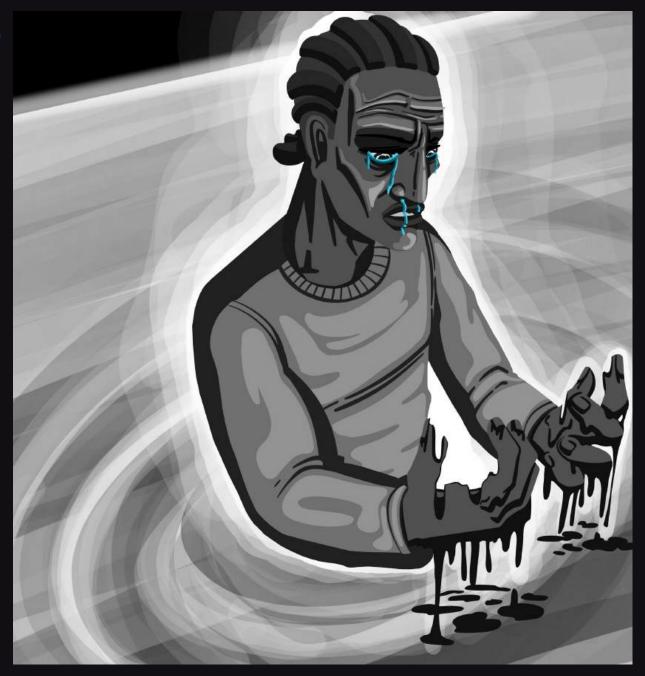
There is this very precise moment where it hits: the great history of the world, generally reduced to a glorified plot of Good versus Evil, akin to caricatured Westerns, shatters. You realize the lies you've been told and that this irritating feeling you've carried for so long but tried to keep quiet was just all this time: you've been caught up in the decade-long fantasy of the rich white man and crazy. chasing evil from his own shadow. Still stuck in the imposed script, you wake up each morning with questions about identity preservation and emotional regulation. This illustration attempts to represent the fatigue that this ultimately causes.

Reflection II

PudumaK • 02.2024

12

"Il s'agit moins de retrouver ce que nous étions que de résister à ce que nous devenons."

Louisa Yousfi

Pourtant en France et en Europe, tout le monde croit sans cesse que je le suis

Légitime

Moi aussi je croyais que je le serai, c'est ce qu'on m'avait dit Enfin je crois

Moi je pensais qu'à l'école française on vous remplissait de France

Parce que vous y auriez votre place

Je n'aurais jamais cru qu'on m'avait appris tout ça, à parler juste et sans accent

Seulement pour que je devienne un singe savant

Agente de la perpétuation de la domination

Inadaptée dans la terre de mes ancêtres

Indésirable dans celle qui m'a marqué du sceau de sa culture

Jusqu'à creuser mon identité des trous du doute.

Ce qu'on m'avait dit, c'est qu'en ayant de bonnes notes, en absorbant le savoir de l'autre si beau, si blanc, si riche moi aussi, je serai belle et blanche et riche et je n'aurai jamais à justifier ma présence. Là où mes parents espéraient un glorieux avenir assuré par la connaissance de la culture légitime, l'école française m'a soumise au soupçon des deux côtés, à la nécessité d'expliquer sans cesse où je me place, ce que je désire, d'où je parle, tout en voyant toujours qu'un bout de moi est englouti dans l'entre, indicible.

Yet in France and Europe, everyone keeps believing that I am

Legitimate

Me too, I thought I would be, that's what I'd been told At last I believe

Me, I thought that at French school they'd fill you with France

Because you'd have a place there I'd never have believed that I'd been taught all that,

Only to turn me into a trained monkey Agent of the perpetuation of domination Unadapted in the land of my ancestors

Undesirable in the land that stamped me with the seal of its culture

To the point of digging holes of doubt into my identity.

What I was told was that if I got good grades, if I absorbed the knowledge of the other, so beautiful, so white, so rich too, I'd be beautiful and white and rich, and I'd never have to justify my presence. Where my parents hoped for a glorious future assured by knowledge of legitimate culture, French school subjected me to suspicion from both sides, to the need to constantly explain where I stand, what I want, where I'm talking from, while always seeing that a piece of me is swallowed up in the in-between, unspeakable.

Avertissement

certains termes dans les textes qui suivent ne sont plus appropriés mais sont utilisés ici pour appuyer la violence vécues.

Le mot "Mulâtre" qui désigne les Métis issus de parents dont l'un à la peau noire et l'autre blanche tire son origine de l'espagnol "mulato" qui désigne le mulet, résultat du croisement entre l'âne et la jument. Le mulet se caractérise par l'infécondité. La fécondité ou l'infécondité supposée des Métis a mobilisé tout un temps l'attention coloniale. Le mot "Mulâtre" possède donc toujours une connotation très dévalorisation même si, dans un pays comme Haïti, ce terme semble accepté et que certains Haïtiens se revendiquent "Mulâtres".

Extrait du livre "Noirs, Blancs, Métis "Assumani Budagwa

The word "Mulatto" which designates the mixed race from parents one of whom has black skin and the other white takes its origin from the Spanish "mulato" which refers to the mule, the result of the crossing between the donkey and the mare. The mule is characterized by infertility. The supposed fertility or infertility of the Métis has for a time mobilized colonial attention. The word "Mulatto" therefore always has a very devaluing connotation even if, in a country like Haiti, this term seems accepted and some Haitians claim to be "Mulattos".

Excerpt from the book "Blacks, Whites, Coloreds" Assumani Budagwa

Warning

certain terms in the following texts are no longer appropriate but are used here to support the violence experienced.

Part 3

Tragédie Cachée:
Les enfants métisses de la colonisation

Covert Tragedy:
On the mixed children of colonisation

Aujourd'hui, l'histoire de la colonisation telle que nous la connaissons détient encore des faces obscures, moins connues par toustes à cause du caractère traumatique, relevant du tabou et de la honte liée à une ségrégation. Celle des métis du Congo belge et du Ruanda Urundi.

Durant la colonisation naquirent des enfants, fruits d'hommes européens et de femmes indigènes (souvent dans ce sens) qu' on appelle Métis ou Mulâtres (terme péjoratif). Leur existence même entrainait beaucoup de questions qui prennent racines dans les théories raciales, fortement ancrées à l'époque. Ainsi, le système colonial même s'en trouvait dépassé et les métis et mères de ceux-ci en subiront les conséquences ineffaçables.

Today, the history of colonization as we know it still has dark sides, less known by everyone because of the traumatic nature, the taboo and the shame linked to segregation. That of the mixed race of the Belgian Congo and Ruanda Urundi.

During colonization, children were born, the fruit of European men and indigenous women (often this combinaiton) who were called Métis or Mulattoes (derogatory term). Their very existence raised many questions which were rooted in racial theories, strongly anchored at the time. Thus the colonial system itself was outdated and the mixed-race people and their mothers suffered the indelible consequences.

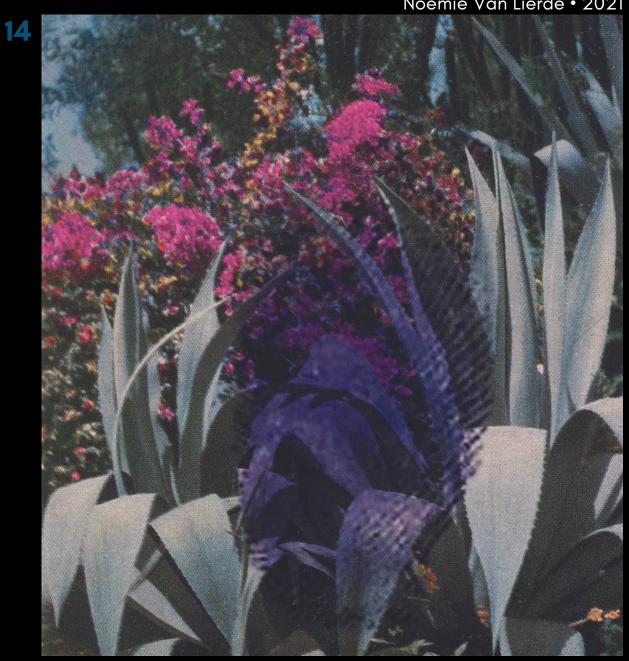
Identité Fragmentée Noémie Van Lierde • 2021

Identité fragmentée raconte l'histoire de Julienne Yvonne, jeune métisse née d'un père blanc et d'une mère congolaise durant les années 50. Enlevée soudainement à sa mère, elle est placée dans un institut religieux au Rwanda, celui de Savé, comme une centaine d'autres enfants au Congo et Burundi-Rwanda cette année-là. L'institut de Savé recueillait des métisses, les coupant de leurs liens familiaux en attendant qu'ils soient adoptés ou placés dans des familles belges. Ces enfants étaient aussi appelés « les enfants du péché ». L'histoire d' Yvonne m'a touchée dans mon identité : enfant métisse, ce projet visait à aborder cette facette obscure de notre histoire et de lever un tabou au sein de ma famille.

Identité fragmentée Noémie Van Lierde • 2021

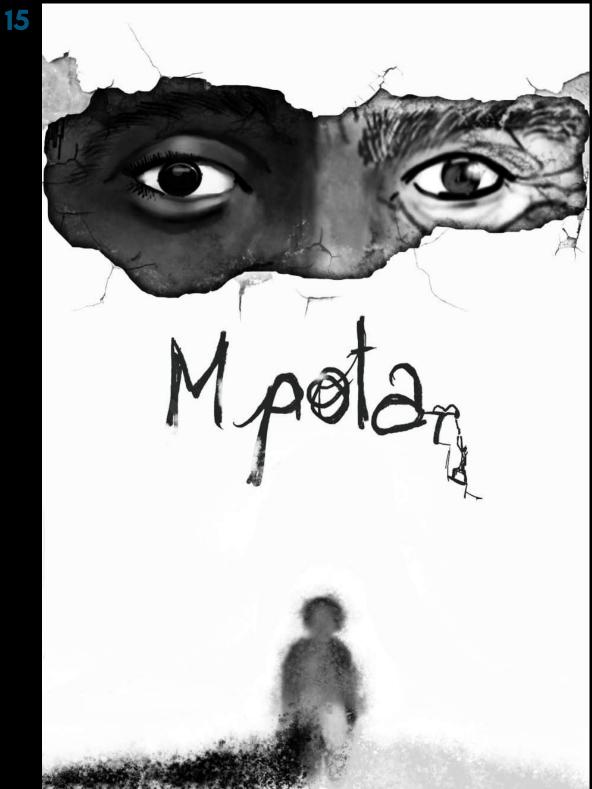

Identité Fragmentée tells the story of Julienne Yvonne, a young mixed race born to a white father and of a Congolese mother during the 1950s. Suddenly taken from her mother, she was placed in a religious institute in Rwanda, that of Savé, like a hundred other children in Congo and Burundi-Rwanda that year. The Savé institute took in mixed-race people cutting them off from their family ties while waiting for them to be adopted, or placed, with Belgian families. These children were also called "the children of sin". Yvonne's story touched me in my own identity: a mixed-race child, this work aims to objective of dealing with this point of darkness in our history and of lifting a taboo within my family.

Mpota La Blessure

Léna Illoo • 2021

Court métrage d'animation • Animated short film (7min13)

Quand certains affirment que la colonisation est une affaire classée, loin derrière nous, Léna lloo leur rétorque un vibrant « non ». Utilisant le ton satirique par moment et à d'autres une posture plus poétique, elle nous incite à travers son travail à soulever le masque sur une part de l'histoire belge encore irrésolue et nous laisse en entrevoir les échos émotionnels et identitaires. Pour ce faire, cette petite fille de métis aborde les sujets de la ségrégation des métis du Congo belge et du Ruanda Urundi ainsi que de l'indépendance de la République Démocratique du Congo.

When some say that colonization is a closed affair, far behind us, Léna lloo retorts a resounding "no". Using a satirical tone at times and a more poetic posture at others, she encourages us through her work to lift the mask on a part of Belgian history that is still unresolved and lets us glimpse its emotional and identity echoes. To do this, this little daughter of mixed race addresses the subjects of the segregation of mixed race people from the Belgian Congo and Ruanda Urundi as well as the independence of the Democratic Republic of Congo.

Mpota La Blessure Léna Illoo • 2021

Une femme, un homme, deux vies qui se percutent violemment et se mêlent. Un enfant naît, issu de ces deux mondes qui s'entrechoquent durant la colonisation belge. Ces existences séparées créeront des blessures profondes, laissées comme traces indélébiles d'un passé douloureux.

A woman, a man, two lives which violently collide and mingle. A child is born, from these two worlds which collide during Belgian colonization. These separate existences will create deep wounds, left as indelible traces of a painful past.

Mpota La Blessure Léna Illoo • 2021

Cela relèverait presque d'un euphémisme de résumer la ségrégation des Métis aux enlèvements. Cette dernière s'est manifestée sous plusieurs formes, au travers de doctrines coloniales arbitraires:

- Séparer les enfants métis de leur mère, de leur village et ainsi limiter leurs contacts avec le milieu indigène, jugé «néfaste»
- Prendre des mesures pour les désolidariser des Noirs par: l'octroi de privilèges, la création de quartiers métis, le mariage entre métis, leur instrumentalisation politique, la séparation entre noirs et métis au sein des orphelinats
- Enlèvements forcés, adoption clandestines vers la Belgique jusque dans les années 60.

Les questions et demandes irrésolues encore aujourd'hui sont : l'accès à leur dossier, et aux actes de naissance pour retracer leur identités et retrouver leur famille.

It would almost be an understatement to summarize the segregation of the Métis as kidnappings. The latter manifested itself in several forms, through arbitrary colonial doctrines:

- Separate mixed-race children from their mother, from their village and thus limit their contact with the indigenous environment, deemed "harmful"
- Take measures to dissociate them from blacks by: the granting of privileges, the
 creation of mixed-race neighborhoods, marriage between mixed-race people,
 their political exploitation, the separation between blacks and mixed-race
 people within orphanages
- Forced kidnappings, clandestine adoption to Belgium until the 1960s.

The unresolved questions and requests today are: access to their file and to birth certificates to trace their identities and find their family.

Paru dans le numéro hors-série « Dire-Mot » de la revue belge Papier Machine en septembre 2023

Selim-a Atallah Chettaoui L'entre

À mon arrivée à Amiens, on nous avait donné rendez-vous dans une rue du centre-ville pour la visite médicale de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. En arrivant, la queue s'étendait sur le trottoir, l'examen avait lieu dans un camping-car médicalisé garé sur le côté de la chaussée. Cette visite pour vérifier que les immigrées débarquent sans tuberculose. Bien que n'y ayant jamais été exposée, j'étais sûre que l'examen révèlerait que mes poumons aussi avaient été envahis, que mon corps était aussi indigne que mon esprit.

Cette procédure, ses papiers, sa file d'attente avait été précédée par les innombrables procédures papiers et files d'attente des demandes de visa que j'avais faites au cours de mon enfance, au point qu'aujourd'hui, j'ai besoin de toutes mes forces pour retenir les larmes de rage qui me brûlent les yeux dans les salles d'attente aseptisées des préfectures et des consulats en attendant qu'une agente sous-payé valide mon droit à exister.

C'est comme si à force d'avoir pleuré dans ces pièces qui se ressemblent toutes parce qu'on m'annonçait qu'il manquait un papier ; que j'avais raté un délai ; qu'il n'y avait pas de rendez-vous ; qu'il n'y avait pas de solution ; que je n'avais pas le droit de travailler tant que mon dossier n'était pas traité même si je crevais de faim.

C'est l'absurdité des justifications perpétuelles qui éreinte, nécessite d'allouer en permanence un espace mental et financier à l'administration pour lui prouver qu'on mérite, nous aussi, d'être traitées comme des êtres humains, même si c'est elle qui nous a farci la tête de l'importance des droits humains, immuables et inconditionnels. (...) Il faut adopter un langage qui ne dit rien de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, de ce que vous désirez, tandis que vous demeurez, suspendus dans les limbes de l'attente, le corps pétri d'une angoisse qui paraît injustifiée, car en effet, comment expliquer que cet état perpétuel de sursis empêche de se saisir de sa vie alors même qu'on est déjà là où on désire être ? Surtout quand le sursis dure parfois des mois, des années, mais des années dont on ne dispose pas tout à fait. Des années qui engluent dans les files d'attente interminables, engloutissent comme des sables mouvants dans le doute de ce qu'on croyait être, dans l'angoisse de se voir refuser ce qu'on nous a mis dans la tête qu'on devait mériter. Si on n'y arrivait pas, on pourrait blâmer le système mais un bout de soi ne pourrait s'empêcher de se dire, que c'est de notre faute malgré tout, qu'on aurait pu faire un effort, accepter une compromission pour obtenir les foutus papiers qui permettent enfin d'être libres.

"The people who do this thing, who practice racism, are bereft. There is something distorted about the psyche. It's a huge waste and it's a corruption. a distortion. It's like it's a profound neurosis."

Toni Morisson

Part 4

Elixirs:

Proposer des solutions

Elixirs:

Proposing avenues of solutions

"Le paradis pour tous ou l'enfer pour tous !"

Louisa Yousfi

Les branches pourries du progrès occidental qui font surface signifient inévitablement que de nouvelles trajectoires se dessinent. Bien que la forme et la direction de cette disruption grandissante restent inconnues, des indices peuvent être trouvés par qui souhaite les voir: manifestations pro-palestiniennes persistantes, intérêt populaire accru pour la politique et, dans une certaine mesure, la simple existence d'événements culturels comme celui-ci. Quelles sont les opportunités que les bons voient dans ce changement en cours ?

The rotten branches of western progress coming to the surface inevitably means that new trajectories are being drawn. Whilst the form and direction of the disruption remains unknown, hints can be seen in the persisting pro-Palestinian protests, increased popular interest in politics, and admittedly the mere existence of this exhibition. What are some of the opportunities do the good ones see in this unfolding change?

Portrait des grand-mères

PudumaK • 2023

Illustration commandée par les associations Manguier en Fleurs et Mangoboom in Bloei pour la performance "Koko, raconte-nous! Portraits de Grand-mères" Où que tu sois en Afrique, il y aura toujours un manguier aux vertus diverses. Il donne l'ombre qui protège, le fruit qui rassasie, le tronc fort sur lequel on peut s'appuyer un instant. Il est devant la maison, au détour du chemin, à l'entrée du village il vous accueille. Son écorce mélangée aux jeunes pousses guérie la fièvre et son bois réchauffe les générations futures; c'est pourquoi nous disons que le manguier est toujours en fleurs.

Angélique Mayele & Marie-Marthe Preux, Absl Manguier en Fleurs

Wherever you are in Africa, there will always be a mango tree with its many virtues. It provides the shade that protects, the fruit that satisfies, the strong trunk on which you can lean for a moment. In front of the house, at the bend of the road, at the entrance to the village, it welcomes you. Its bark mixed with young shoots cures fever and its wood warms future generations; that's why we say the mango tree is always in bloom.

Angélique Mayele & Marie-Marthe Preux, Absl Manguier en Fleurs

Masai PudumaK • 12.2021

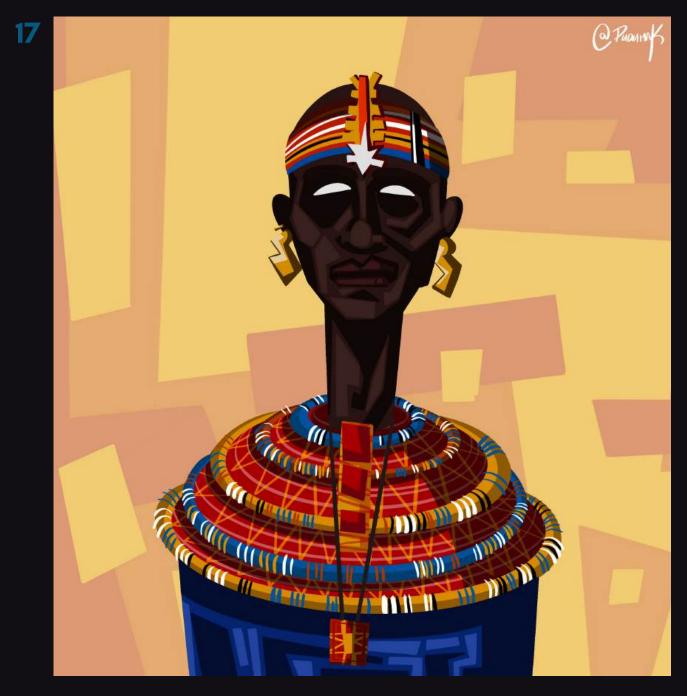

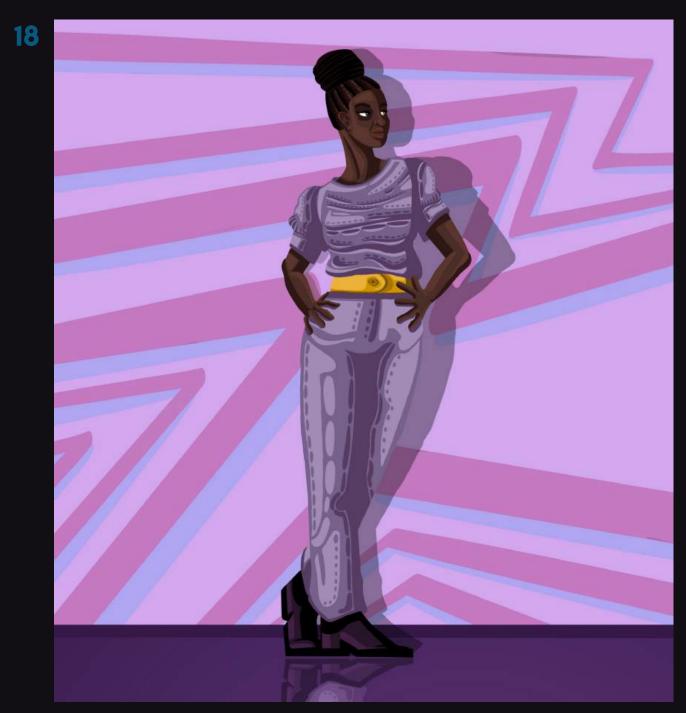

Illustration inspirée des Masaï d'Afrique de l'Ouest, emblèmes de la résistance à l'occidentalisation.

Illustration inspired by the Masai of West Africa, emblems of resistance to Westernization.

Retro I PudumaK • 12.2022

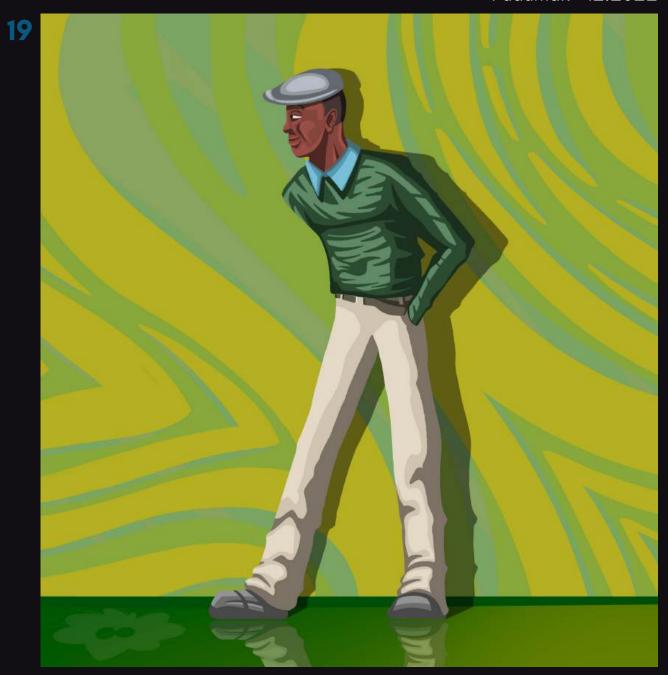

Il y a deux ans, j'ai découvert une photo de grands-oncles et tantes congolais des années 80 et 90, peu de temps après qu'ils aient rejoint ma grand-mère à Bruxelles. Voir la version plus jeune de mon aîné avec des vêtements étonnamment colorés et élégants m'a inspiré à les dessiner comme modèles dans un espace accentuant leur apparence.

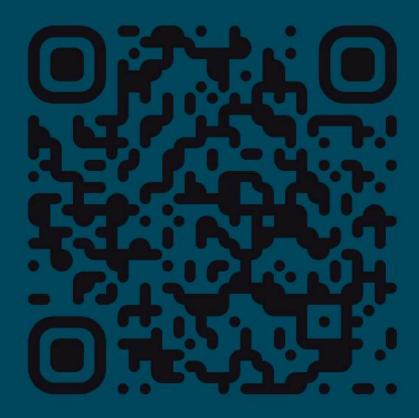
Two years ago, I discovered a photo of Congolese greatuncles and aunts from the 80s and 90s, shortly after they joined my grandmother in Brussels. Seeing the younger version of my oldest in surprisingly colorful and stylish clothes inspired me to draw them as models in a space accentuating their appearance

Retro II PudumaK • 12.2022

Mamou II – Franko & le T.P. OK Jazz

Et si la famille royale m'avait adoptée? Noémie Van Lierde • 2021

Lors de la réalisation de mon travail portant sur les métisses issus de la colonisation, je fis la connaissance d'Yvonne, née d'un père colon et d'une mère congolaise. Le père partit en France quelques années après sa naissance, sans un mot ou explication. Les mois passant, il arriva un jour où les colons, avertis de la présence d'une métisse, envoyèrent des missionnaires négocier l'envoi de la petite Yvonne en Belgique. La mère refusant, tout devint bon pour la convaincre que le départ d'Yvonne serait pour le mieux. C'est ainsi qu'un mensonge changea lecours de son histoire : Yvonne irait vivre dans la famille royale Belge. Ce fut cela qui convainquit la mère, qui accepta. À défaut de la famille royale, ce fut une famille anversoise lambda qui adopta la petite Yvonne. De ce mensonge mon esprit à retiré cette question : et si la famille royale belge avait adopté une petite métisse?

Et si la famille royale m'avait adoptée? Noémie Van Lierde • 2021

While carrying out my work on mixed race people from colonization, I met Yvonne, born to a colonist father and a Congolese mother. The father left for France a few years after his birth, without a word or explanation. As the months passed, the day came when the colonists, informed of the presence of a mixed race woman, sent missionaries to negotiate the sending of little Yvonne to Belgium. The mother refusing, everything became good to convince her that Yvonne's departure would be for the best. This is how a lie changed the course of her story: Yvonne would go to live in the Belgian royal family. It was this that convinced the mother, who accepted. In the absence of the royal family, it was an average Antwerp family who adopted little Yvonne. From this lie my mind removed this question: what if the Belgian royal family had adopted a little mixed race girl?

Old Man

PudumaK • 12.2021

Illustration inspirée par les nombreux anciens que j'ai croisés lors de mon séjour en Côte d'Ivoire.

Illustration inspired by the many elders I met during my stay in Ivory Coast.

Amazigh PudumaK • 02.2024

Portrait d'une femme amazighe.

Portrait of an Amazigh woman.

Réappropriation

Au fil du temps, notre nombre a augmenté, brouillant les frontières entre les bénéficiaires et les victimes du discours progressiste occidental. Dans cette ambiguïté se trouve une chance de revendiquer, ne serait-ce que momentanément, les espaces auparavant inaccessibles et construits avec la souffrance de nos ancêtres. Non seulement dans la forme, mais aussi dans l'atmosphère et le contenu. En réunissant notre peuple et l'art qui le célèbre, nous espérons avoir permis à un tel moment d'émerger.

Tourner la table

Chaque fois qu'un moment cruel ou injuste est découvert, nous avons tous tendance à concentrer notre attention sur la victime immédiate et sur le mal qui lui a été causé. Même s'il s'agit d'un aspect important du problème, cela ne permet malheureusement pas de mentionner les distorsions et la corruption qui résident au sein du délinquant. Car, comme le dit la célèbre écrivaine Toni Morisson : « Si vous ne pouvez être grand que parce que quelqu'un d'autre est à genoux, alors vous avez un sérieux problème ». Il serait cependant injuste de ne pas reconnaître les Occidentaux blancs qui ont abandonné le navire pourri pour se tourner vers le nouveau. Cela nous oblige donc à nommer ceux qui sortent de cette progression archaïque et exclusive. Et quel meilleur terme que de dire "l'un des bons" de la manière la plus sincère.

Ceci n'est pas le changement

Nous espérons sincèrement que cette exposition et cette jam-session vous auront inspiré à réfléchir et à vous positionner par rapport au progrès occidental. Cependant, discuter de la manière dont nous percevons et interagissons les uns avec les autres et avec nous-mêmes ne peut en aucun cas remplacer les discussions politiques et économiques qui doivent l'accompagner. La nouveauté que représente cette exposition, confinée dans le domaine des idées, doit être solidement intégrée dans nos méthodes de distribution du pouvoir et des ressources. Malgré cela, elle représente au mieux une graine qui germera peut etre, au pire une diversion nuisible.

Reappropriation

With passing time, our numbers have risen, blurring the lines between recipients and casualties of the western progressive narrative. In this ambiguity lies a chance to claim, albeit momentarily, the previously inaccessible spaces built with the suffering of our ancestors. Make it our own in form, atmosphere and content. By bringing our people and the art that celebrates them, we hope that we have been able to allow such a moment to blossom.

Turning the table

Whenever a cruel or unjust moment is uncovered, we all tend to focus our attention on the immediate victim and the harm done to them. Even though this is an important aspect of the problem, it does not give room to mention the distortions and corruption that lie within the offender. Because, as famous writer Toni Morisson puts it: "If you can only be tall because somebody else is on their knees, then you have a serious problem." Ilt would, however, be unfair to not recognize the white westerners who have abandoned the rotten ship, turning towards the new. Accordingly, this necessitates us to name those who are stepping out of this archaic, exclusive progression. And what better term than saying "one of the good ones" in the most sincere way.

This is not change

We sincerely hope that this exhibition and jam-session has inspired you to think about and position yourself in relation to western progress. However, discussing how we perceive and interact with one another and with yourself can by no means substitute the political and economic discussions that must come with it. The novelty represented by this exhibition, confined to the realm of ideas, must be firmly integrated into our methods of distributing power and resources. Despite this, it represents at best a seed that may germinate, at worst a harmful diversion.

But the good ones Toi t'es un denda

But the good ones Toi t'es un denda

