

ALL ART NOW EXPERIMENTAL ART IN OLD DAMASCUS

Text - Sulaf Zakharia

IN 2005, Abir Boukhari and her younger sister Nisrine set up *All Art Now*, a non-commercial art space dedicated to contemporary and experimental art. Today, *All Art Now* is housed in an old family home on Al-Ameen Street in Old Damascus but its quaint setting belies its significance. Abir amiably describes it as a 'cultural, artistic and social initiative' but to grasp the full implication of this statement, it needs to be placed in context.

Syria has long been politically and culturally insular with an art scene that has until recently been dominated by traditional arts and crafts, including painting and sculpture, oftentimes exquisite but slow to evolve. The status quo has been perpetuated by the fact that many of the artists in Syria are trained in the traditional artistic disciplines of painting and sculpture.

Meanwhile, interest in Arab art has experienced a sharp increase that paradoxically, has come on the heels of increased violence in the region. Cynics may even argue it is because of it. Either way, the result is that fascination with art and a demand for it has seeped into Syria giving rise to the opening of several commercial galleries. These deal in predominantly painting and sculpture for which there is a steadily growing market. However, these galleries being market-driven do not provide space for contemporary or experimental art.

It is within these constraints, or rather because of them that *All Art Now* came into existence five years ago. Through it, Abir tries to create opportunities for young Syrian artists who work in new styles, media and explore new concepts. She does this by providing space, resources, a network of peers, workshop and other training opportunities, the potential for exhibiting in Damascus and overseas, and by promoting an open attitude towards contemporary art.

The artists featured on the following pages, are all members of the artistic community created by *All Art Now* and have all exhibited their work there, most recently at the show *Living Spaces* in May 2010.

ALL ART NOW ART EXPERIMENTAL DANS LE VIEUX DAMAS

Traduction - Hélène Poirier

IN 2005, Abir Boukhari et sa plus jeune s  ur Nisrine ont crée *All Art Now (Tout l'Art Maintenant)*, un espace artistique sans but lucratif dédié à l'art contemporain et expérimental. Si *All Art Now* est maintenant situé dans une vieille maison familiale sur la rue Al-Ameen dans le vieux Damas, ce quartier pittoresque ne reflète en rien son importance. Abir le décrit simplement comme une « *initiative culturelle, artistique et sociale* » mais pour bien comprendre cette déclaration, il faut la replacer dans son contexte.

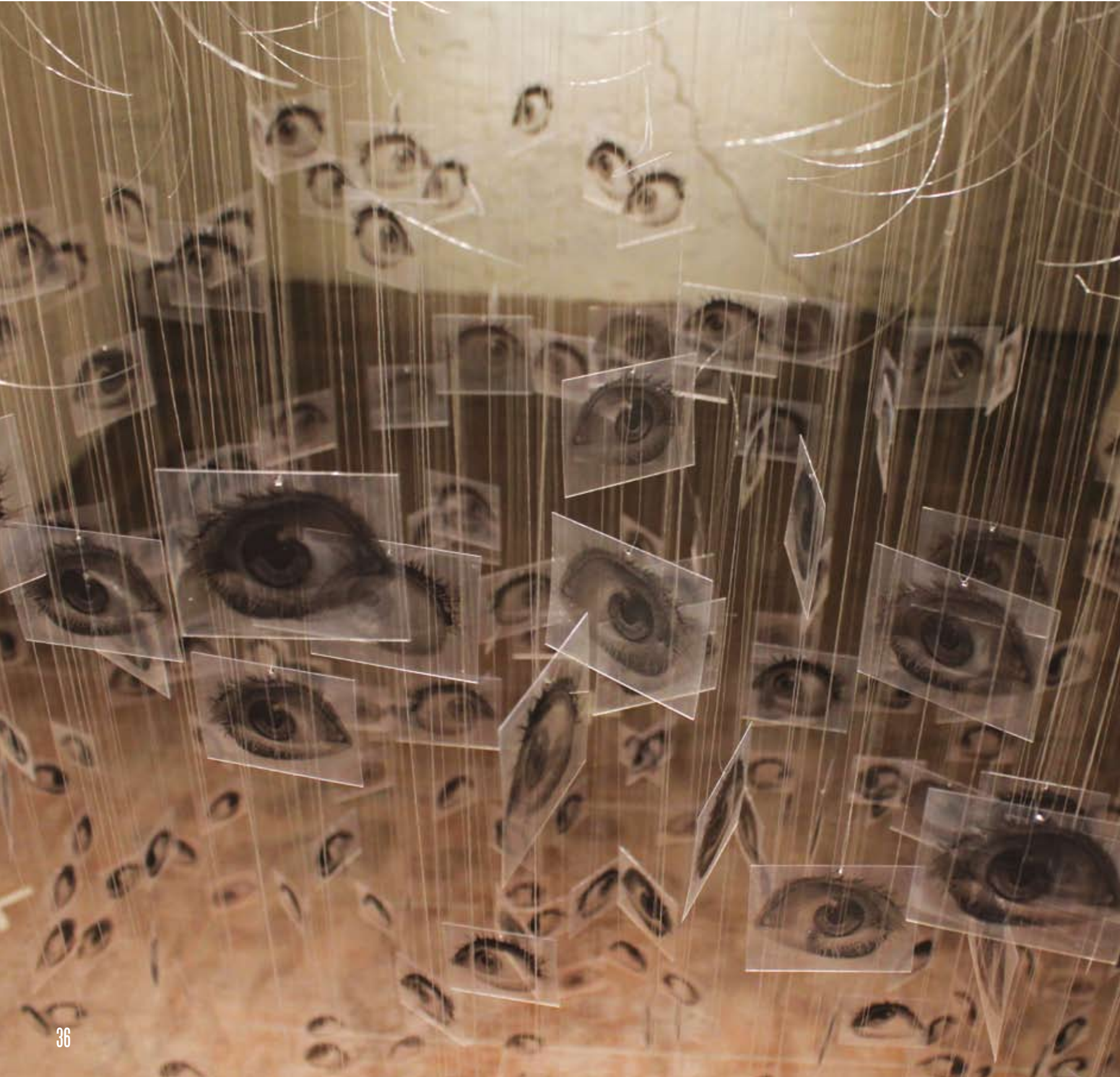
La Syrie a longtemps été isolée politiquement et culturellement, offrant une scène artistique dominée jusqu'à récemment par l'art et l'artisanat traditionnels, parmi lesquels des peintures et des sculptures souvent exquises mais lentes à évoluer. La formation des peintres et sculpteurs syriens aux formes artistiques traditionnelles a renforcé ce statu quo.

Entre-temps, l'art arabe a suscité un intérêt grandissant qui, paradoxalement, a suivi la montée de la violence dans la région. Les cyniques pourraient presque prétendre que c'est grâce à cette violence. En tout état de cause, cette fascination pour l'art et sa demande accrue ont gagné la Syrie et ont permis l'ouverture de plusieurs galeries. Elles présentent essentiellement des peintures et des sculptures, dans un marché en croissance continue. Néanmoins, leurs visées commerciales ne permettent pas l'exposition d'art contemporain ou expérimental.

C'est dans ce contexte, ou plutôt grâce à ce contexte que *All Art Now* est n   il y a cinq ans. Abir essaie dans cet espace de créer des opportunités pour de jeunes artistes syriens qui travaillent avec de nouveaux styles, de nouveaux médiums et qui explorent de nouveaux concepts. Elle y parvient en fournissant un espace, des ressources et un réseau d'artistes, des ateliers et diverses formations, en réalisant des expositions à Damas et à l'étranger, et en encourageant une attitude ouverte vis-à-vis de l'art contemporain.

Les artistes dont les œuvres sont présentées dans les pages suivantes sont tous membres de la communauté artistique crée par *All Art Now* et ont tous exposé dans son giron, récemment à l'exposition *Living Spaces (Espaces Vivants)* en mai 2010.

IMAN HASBANI

Vision, Iman Hasbani's installation, is at once playful and eerie. Translucent images of disembodied eyes, innocently and curiously wide open, are suspended from the ceiling in a style reminiscent of the work of Annette Messenger. A poetic artist statement accompanies the installation indicating its intensely personal nature. 'Dream... Life... Death... Future... Illusion,' says Hasbani, all reside within us, as does our ability to create our own reality. In that context, the 'vision' is an internal one and the gaze of the multitude of eyes is that of introspection or self-awareness.

However, not far beneath the benign personal surface of the work is evident a darker, more ubiquitously applicable reading. Standing within the work, surrounded by wide open eyes, the viewer cannot escape the paranoid sensation of being watched. It is unclear by whom or for what purpose, perhaps a conservative society unsure of what to make of a young female artist's work, an information-obsessed market capturing data at every cash point, or a combination of watchers each with its own agenda.

Vision, l'installation d'Iman Hasbani, est à la fois ludique et inquiétante. Des images translucides d'yeux énucléés, grands ouverts de manière innocente et curieuse, sont pendues au plafond dans un style qui rappelle le travail d'Annette Messenger. La déclaration poétique de l'artiste qui accompagne l'installation lui confère sa nature toute personnelle. « Rêve... Vie... Mort... Futur... Illusion » dit Hasbani ; tout est en nous, tout comme notre propension à créer notre propre réalité. Dans ce contexte, la « vision » est intérieure et le regard de cette multitude d'yeux est celui de l'introspection ou de la conscience de soi.

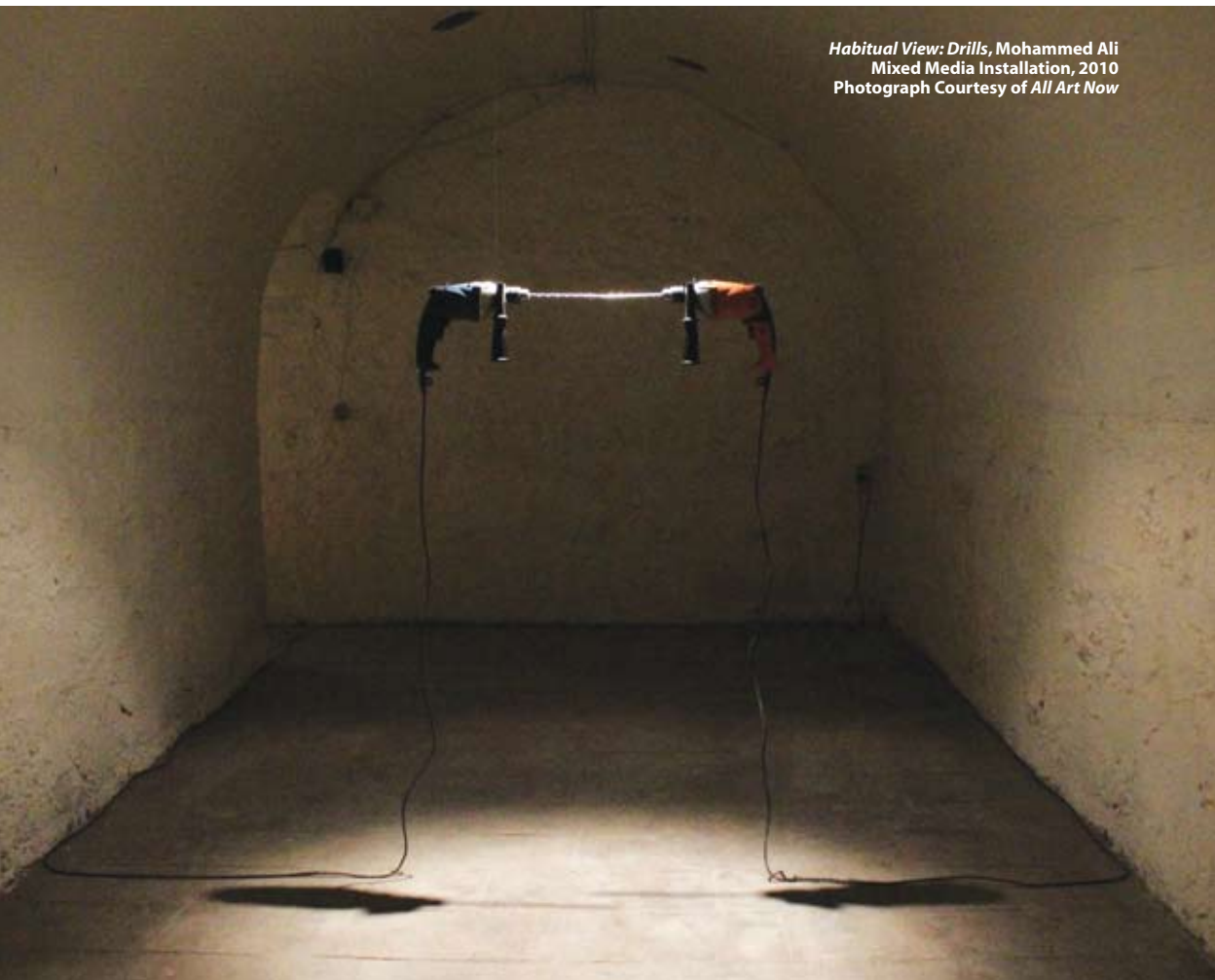
Cependant, très proche de la surface personnelle bénigne de l'œuvre, une lecture plus sombre, plus universelle émerge. En se tenant au centre de l'installation, entouré de ces yeux grands ouverts, le spectateur ne peut échapper à l'impression paranoïaque d'être observé ; sans savoir ni par qui ni pourquoi, peut-être par une société traditionnelle qui ne saurait que penser du travail au féminin d'une jeune artiste, par un marché obsédé par l'information et qui récolte des données à tout point de transaction, ou par une kyrielle d'observateurs qui auraient tous leur propre agenda.

Vision (Detail), Iman Hasbani
Mixed Media Installation, 2010
Photograph Courtesy of All Art Now

MOHAMMED ALI

Habitual View: Drills is a disconcerting installation. Two electric hand drills face off in mid-air. Charged and confrontational, Mohammed Ali's work represents an embodiment of the tensions that exist in modern society. These, according to his artist statement, are a result of a confluence of factors such as the temptations placed before us by a consumer society and our desensitisation to images of physical violence by our overexposure through mass media. While the result need not be degeneration into physical violence in our own lives, the immediate effect is a loss of peace and a constant level of stress, a feeling in our own heads that is echoed by the grinding of the tips of the drill bits against each other.

Habitual View: Drills (Vision Habituelle: Perceuses) est une installation insolite. Deux perceuses à main électrique se confrontent dans l'espace. Ce travail insidieux et conflictuel de Mohammed Ali symbolise les tensions de la société moderne. Celles-ci, d'après le manifeste de l'artiste, sont générées par plusieurs facteurs concomitants comme les tentations placées sous nos yeux par la société de consommation, et notre indifférence face aux images de violence physique, liée à notre surexposition aux médias. Même si la violence physique n'atteint pas notre vie personnelle, elle provoque la perte de notre paix intérieure et un niveau de stress constant, un sentiment dans notre cerveau qui fait écho au grincement des deux forets s'entrechoquant.

Habitual View: Drills, Mohammed Ali
Mixed Media Installation, 2010
Photograph Courtesy of All Art Now

NISRINE BOUKHARI (NEXT PAGE)

Nisrine Boukhari's *The Secure Land* is a complex work that weaves together a number of references in an attempt to bring attention to human aggression and injustice that often goes unquestioned or worse still, justified.

The centrepiece of Boukhari's installation is an olive tree growing out of an open suitcase. On either side of the long and narrow exhibition space, Boukhari lines the walls with landscape photos taken on the border between Syria and the Golan Heights¹, each with a bag of soil suspended beneath it. Above the photographs are inscribed the first three *ayas* (verses) of *Surat at-Teen (the Fig Surah)* from the Quran: *By the figs and the olive; And Mount Sinai; And by this land made safe*².

Boukhari aptly selects *Surat at-Teen* to give voice to the message of her installation. The Surah is a short one, 8 *ayas* long. Its salient theme is the rewards and punishments of the hereafter. The first three *ayas* that the artist has chosen to inscribe on the walls of the gallery are the swearing of an oath by what Islamic scholars think might be the habitats of various prophets. In her choice of verses, Boukhari draws attention to the long-gone inclusiveness and tolerance of the Golan Heights, once home to Muslims, Christians, Jews and Druze, as well as its Biblical history³. Sadly, this land is no longer 'secure'.

The rest of the Surah states that God created all men in a perfect mould, yet some men choose evil. It goes on to state that God, the wisest of judges, will reward or punish each according to the life they chose to live. Boukhari has left the judgement to a higher power. Today, along with the rest of Syria and the Arab world, she mourns the loss of a part of her land under foreign control.

Once again, she invokes the olive tree and its association with peace, as well as with its natural habitat, in this case, the Golan Heights.

1 The Golan Heights was annexed by Israel during the Six Day War in 1967. Many of its residents were dislocated as a result. Today, two thirds of the Golan Heights remain under Israeli administrative control.

2 From *The Meaning of the Glorious Quran* by M.M. Pickthall.

3 The fig, olive, Sinai and Mecca possibly symbolize Adam, Jesus, Moses, Abraham and Muhammad, respectively. Thus, all major religions of the Middle East are represented.

Like the residents who once left, it yearns to return but having failed to find its way back, it takes root in the suitcase, determined to grow but remaining mobile in the hope of returning to its natural home.

Nostalgically, pictures of what was once home line the walls along with what could be carried away, small bags of dirt, once taken for granted.

The Secure Land (Une Terre Sûre) de Nisrine Boukhari est une œuvre complexe qui mêle différentes références pour attirer l'attention sur les agressions et les injustices humaines que l'on ne dénonce pas ou, pire encore, que l'on justifie.

La pièce centrale de l'installation de Boukhari est un olivier qui pousse d'une valise ouverte. De chaque côté d'un espace d'exposition long et étroit, Boukhari affiche sur le mur les photos de paysages prises à la frontière entre la Syrie et le Plateau du Golan¹, un sac de terre suspendu sous chacune d'entre elles. Au dessus des photographies sont inscrits les trois premiers vers de la *Sourate de la Figue (Surat-at-Teen)* du Coran : *'Par la figue et l'olive, Le Mont Sinai, et cette cité honorée'*².

Boukhari a choisi fort à propos la *Sourate de la Figue* pour prêter la voix à son installation. Cette sourate est courte, comprenant huit vers. Son thème principal est celui des récompenses et des punitions de l'au-delà. Les trois premiers vers que l'artiste a choisis d'inscrire sur les murs de la galerie sont les paroles d'un serment que les érudits islamiques pensent être dédié aux lieux d'habitation des divers prophètes. Dans le choix de ces vers, Boukhari attire l'attention sur l'intégrité et la tolérance, depuis disparues, du Plateau du Golan, où cohabitaient des Musulmans, des Chrétiens, des Juifs et des Druzes, et sur son histoire biblique³.

1 Le Plateau du Golan fut annexé par Israël pendant la Guerre des Six Jours en 1967. Une grande partie de sa population fut déplacée suite à cette occupation. Aujourd'hui, deux tiers du Plateau du Golan restent sous le contrôle administratif israélien.

2 Traduction de: Mosquée de Tucson - United Submitters International.

3 La figue, l'olive, le Sinai et la Mecque symbolisent peut-être respectivement Adam, Jésus, Moïse, Abraham et Mahomet. Ainsi, les religions du livre sont-elles toutes représentées.

Malheureusement, cette terre n'est plus sûre. Le reste de la sourate déclare que Dieu a créé tous les hommes dans un moule parfait, bien que certains hommes choisissent le mal. Elle continue en déclarant que Dieu, le plus sage des juges, récompensera ou punira chacun suivant la vie qu'il a choisi de vivre. Boukhari laisse le jugement à une puissance plus élevée. Aujourd'hui, avec le reste de la Syrie et le monde arabe, elle pleure la perte d'une partie de sa terre, sous contrôle étranger.

Une fois de plus, elle évoque l'olivier et sa symbolique de paix, ainsi que son habitat, ici le Plateau du Golan. Comme ces habitants qui ont dû fuir, il a la nostalgie du pays, mais ne pouvant en retrouver le chemin, il prend racine dans une valise, déterminé à grandir mais restant mobile dans l'espoir de pouvoir un jour retourner à son domicile naturel.

De manière nostalgique, les photos de ce qui fut autrefois sa maison sont alignées sur les murs, avec ce qui pouvait être emporté, des petits sacs d'une terre, jadis crue inaliénable.

Al Balad Al Ameen (The Secure Land), Nisrine Boukhari
 Mixed Media installation 2010
 Photographs Courtesy of All Art Now
www.nisrineboukhari.weebly.com

MORE INFO on All Art Now
www.allartnow.com