

**KNOWLEDGE SHARING AND LEARNING TOGETHER:
ALTERNATIVE ART ENGAGEMENT FROM
STIEV SELAPAK AND *SA SA ART PROJECTS*¹**

Vuth Lyno
Sa Sa Art Projects

This essay presents a historical account of the *Stiev Selapak* art collective and the group's evolving initiatives in engaging with Cambodian contemporary art. After meeting at a photography workshop at Popil PhotoGallery in 2007, a group of six diverse individuals decided to form a collective to share knowledge and continue art practices together. Initially without an official space, we would gather for informal discussion, and in 2009 we established a gallery to promote young Cambodian artists. In 2010 we shifted to running photography and mixed media classes and community-engaged projects through the experimental and ever-changing *Sa Sa Art Projects*, a space in the White Building; a historic, dynamic, and low-income neighborhood in Phnom Penh. This paper advocates for knowledge-sharing principles, and the evolving structure of *Stiev Selapak* and the group's *Sa Sa Art Projects* space as a model of alternative art engagement, within the local situation of scarce art education, over-saturation of foreign assistance, current political climate, and limited involvement of everyday Cambodians in art.

On a day off from work in late 2005, I decided to go for a drive on my motorbike around the city, just for the sake of it. I thought, how liberating to be able to drive along some small streets in Phnom Penh, without having to have a purpose or any urgent need to get to somewhere, to be able to really observe and appreciate the pace of life around me. Just slightly north of Wat Sarawan on Street 19, I noticed a modern flat with a big banner: "Popil PhotoGallery" (Figs. 1a and 1b). I was immediately struck by the news that there was a photo gallery in the city. "Really?" I

¹ This essay is developed from a paper presented at *Contemporary Art in Cambodia: A Historical Inquiry* symposium on April 21, 2013 at the Museum of Modern Art (MoMA), New York City.

thought. Having been practicing photography myself (even though at that time my photography was mostly for the communication and publicity purposes of the organization for whom I worked), I was extremely curious. I pulled over with my motorbike and entered the space to learn more. It was a well-renovated flat, with a long hall of white walls and glass windows at the entrance, allowing plenty of light to come through. About a dozen large photos were neatly displayed: some using different local household items as props, and some hung directly on the wall. It was a group show of documentary photographs—some seemingly from the previous decade and some recent—along with a few artistic photographs. I was fascinated.

Not long after I was immersed in my first photo gallery experience in Phnom Penh, a man emerged from his desk at the end of the hall. He greeted me and introduced himself as Stéphane Janin, a photographer and the director of the space. He explained that these were photographs by Cambodian photographers Mak Remissa and Vandy Rattana, as well as himself. Janin then guided me upstairs where

Figure 1a. Popil Photo Gallery, 2005. Photo courtesy of Stéphane Janin.

Figure 1b. Popil Photo Gallery interior, 2006. Photo courtesy of Stéphane Janin.

he held an extensive permanent collection of work by other photographers, and a fairly substantial selection of books on photography. I learned that Janin had first visited Cambodia in 1990, after which he made regular visits.

After my first meeting with Janin at Popil, I began to regularly visit the gallery at every opening and event. I heard about Janin's desire to begin a photography class, as he said that photography was so little explored here and he wished to see more young Cambodians like Vandy practicing photography. I later learned that Vandy was a self-trained photographer. Art education in Cambodia at that time was—and to a great extent still is—extremely limited. There is only one art university in the country: the Royal University of Fine Arts (RUFA). It consists (now as then) of five departments: Architecture and Urbanism, Archeology, Choreography, Music, and Plastic Arts. It is this last department that focuses on the visual arts, in which photography was introduced in 1993 by Cambodia-based French photographer and publisher Thierry Diwo. Although the class has been periodically inactive due to lack of funding, since 1995 photography workshops have been carried out by Chan Vitharin, who also teaches painting. At RUFA, photography is treated as a secondary medium, a mere tool to document real life pictures for painting and sculpture-making. Outside the university, photography by Cambodians at that time was primarily a practice for photojournalism and public communications (besides commercial and family portraiture).

In early 2006, Janin managed to start a photography class—probably the first contemporary photography class offered in Cambodia—after raising funds to purchase a new projector and securing a sponsorship of film supplies and printing materials from a local photo processing shop. Participating students also paid an additional contribution. The class gathered nearly twenty students, including two women, mostly from RUFA and the Royal University of Phnom Penh's Department of Media and Communications, with which Janin had a prior relationship. I only joined the class a few months after it started, after I attended a lesson and realized how little I knew about photography.

We would convene one evening every weekend at Popil, using the gallery space as a classroom. Janin's teaching combined lessons in technical theories (lighting, colors, composition and perspective) with practical photography exercises (Fig. 2). He oriented us to the history of the invention of photography, and to early photographic techniques. We learned how to develop photo contact prints in a dark room, and make pinhole cameras with cardboard boxes. Janin showed us how to enlarge and develop photographs, after which students were taught how to work with film cameras. We were shown a lot of photographs by notable photographers, including Henri Cartier-Bresson. We were encouraged to learn from other Cambodian photographers, including hearing from Vandy Rattana, who was at that time having his first solo exhibition *Looking in My Office* at Popil. Vandy shared his self-taught photographic practice and the process of making the exhibited work, in which he documented the daily routines of his colleagues and the interiors of a telecommunication company where he worked. Vandy and the candidness and nuances of his photographs fascinated me. It struck me that it was not that the subjects were unaware of his presence, but that they seemed not to care about his presence and his camera.

Figure 2. Outdoor photography exercise with Stéphane Janin, 2006. Photo courtesy of Stéphane Janin.

We also learned how to read photographs (how different visual elements and their composition in the photograph suggest meanings), and attended the 2nd Angkor Photo Festival in Siem Reap, the first photo festival in Cambodia that focused on documentary photography. We later learned how to construct a photographic series based on one cohesive topic by developing a set of different but complementary images that together tell a full story. After learning all the basics and rules, Janin challenged us to do something new and different. So many times when students brought back their work to show him, Janin would say that he had seen this kind of photograph countless times, and would insist on them showing him something new. Janin proposed for us to do a ‘weird’ exercise, which he described as anything that is strange, that we would never do: try a strange composition, angle, anything at all that felt weird. For example, there was one classmate who took photographs through a roof gutter, another who improvised with lighting and his own shadow, and yet another who experimented with pinhole cameras to create simulations of old black-and-white images of city buildings. Interestingly, it was this ‘weird’ exercise that eventually informed how all the students would develop our respective bodies of work for a graduation exhibition at the end of the year-long workshop.

In 2007, fourteen students, including myself, graduated from Popil, marked by one of the first large-scale group photography exhibitions, titled *14+1* and held at the Institut Français (then the French Cultural Centre) (Fig. 3). It was also marked, sadly, by the closing of Popil, as Janin decided to move to the United States. Many students were interested in continuing their practice but were not sure how, including myself: I already had a full-time job. It was Vandy who approached us and suggested we form a group. Seeing Vandy as an admired senior colleague, some of us students subsequently decided to stay together, and in the same year formed a collective called *Stiev Selapak*. The original group was comprised of six members: Heng Ravuth, Khvay Samnang, Kong Vollak,

Knowledge Sharing and Learning Together

Lim Sokchanlina, and myself, all from the Popil class, as well as Vandy who we later voted to be the leader (Fig. 4). As the director, Vandy took leadership and gave guidance, although all decisions were made through group voting. Over time, the group became close friends and colleagues.

Figure 3. Flyer of 14+1 photo exhibition at then the French Cultural Center, 2007.

Figure 4. Original Stiev Selapak members (from left): Kong Vollak, Vuth Lyno, Heng Ravuth, Khvay Samnang, Lim Sokchanlina and Vandy Rattana, 2009. Photo courtesy of Vandy Rattana.

Selapak means ‘art.’ *Stiev* means ‘young,’ and is normally used to refer to animals, especially cows: young male cows who have reached reproductive age. *Stiev* was by that time adapted in popular vernacular to refer to young people, both male and female, who are seen to behave indecently and tend to cause trouble. The word *stiev* was popularly used in local media at that time to refer to youths doing irregular activities. Hence, there was initially a strong resistance amongst the group when this word came up during one of our meetings; many of us initially thought it was disrespectful and devaluing. Nevertheless, we felt that the name *Stiev Selapak* carries with it the sense of a young rebellious generation fighting for a voice and independence in art, a sentiment we all shared. So we finally agreed to name our group *Stiev Selapak*.

The six members of the group came from diverse backgrounds. Heng, Khvay and Kong were artistically trained at RUFA; Heng and Khvay graduated in painting, whereas Kong was specialized in sculpture. Lim was starting his economics degree. Vandy had by then left the telecommunication company and continued working on independent and commissioned photography projects. He was gradually developing a self-study approach, and building interests in cinema and philosophy. I had graduated from the Royal University of Phnom Penh with a degree in information technology, and was working with a development non-governmental organization (NGO) doing photography and public communications.

The idea at that time was that by being together, we could continue building our art practice together, learning together, and growing together. As Vandy then believed, by being a collective, we could maintain actions and combine ideas to develop something new. The objective was to develop some sort of a Cambodian independent art structure, though what exactly that was we continued to figure out. We began with informal but practical gatherings and meetings at each other’s houses and friends’ living rooms, mainly to share and learn about art together. We watched films by notable filmmakers, and screened works by international photographers. We went on trips to take photographs at events, then viewed them together, and discussed and exchanged comments. We invited senior photographers—including Mak Remissa and Phnom Penh-based Magnum photographer John Vink—to share their work. We supported each other in realizing our respective individual projects; this has become a natural practice amongst the group members. For example, Lim often helps Khvay to document Khvay’s performances, and vice versa. Lim and Khvay have assisted Vandy to carry out a documentary project. Heng and Kong support each other, and so on.

Documentary photography and capturing local reality were critical in our practice from the start, inspired by Vandy whose passion was to create visual archives of present-day Cambodia. Also, seeing photography predominantly done by foreign photographers and visitors, there was a strong inclination among the group to take ownership of Cambodian narratives. Having documentary photographer John Vink as a mentor, Vandy continuously seized opportunities to record images of Cambodian society, as he was unsatisfied by the lack of documentation of his own culture, with so much material destroyed during the Khmer Rouge regime from 1975-79. I remember he would warn us with something like, “we need to document it, because soon it will disappear.” In addition, Lim, who was studying economics, was keen on using photography to offer a local perspective: “I want to show photographs of Cambodia by Cambodians. Because as locals, we could give a local perspective into our society.” As for me, I was interested in photography as a way to visually reflect

social injustice.

Alongside this documentary work, some *Stiev Selapak* members, who were RUFA graduates and had already worked in other artistic mediums, used photography to further develop their artistic practices. For example, Heng, who had majored in painting, used photography for self-portraiture, discovering and recording his body and emotions with a painterly, abstract quality. Also a painter by training, Khvay started using photography as a means to compose and construct colors, carefully crafting scenes like they were painted on canvas. On the other hand, Kong, who was trained as a sculptor, adopted photography to capture three-dimensional urban architecture in a manner almost like black-and-white drawing. Perhaps it was this mixture of artistic practices and interests that stimulated the group dynamic and gave us momentum.

With many art spaces and galleries in Phnom Penh run by foreigners at that time, our first dream was to have our own space to show our work without having to go through selections and decisions made by others. We had submitted a proposal for a *Stiev Selapak* group exhibition to one institution, but we never heard back. Perhaps we were premature in our practice, but there was certainly a power dynamic at play and a strong shared concern about dependency on foreign assistance. Thus, there was a profound desire among the group to have a Cambodian-run gallery space and independence in showing our works. Our dream came true when a new restaurant named Baitong opened on Street 360 in 2009. Baitong was a business co-owned by a Cambodian and a foreigner who envisioned the restaurant as a community-friendly environment to encourage and share new ideas. The restaurant offered a moderately priced Cambodian and Asian menu, and free or very low-cost rooms for meetings and functions. Vandy convinced the restaurant owners to offer a side space for us to run a photo gallery without rent for the first year.

We launched Sa Sa Art Gallery, an artist-run gallery in Phnom Penh, in 2009 (Fig. 5). *Sa Sa* is an abbreviation of *Stiev Selapak*. The inaugural exhibition was a group show of photo projects by five of the *Stiev Selapak* co-founders. Meanwhile, I was undertaking a Master's degree in International Development in Melbourne funded by an Australian government scholarship; my choice of study was motivated by the desire to understand how to develop a post-conflict country like Cambodia. After a period of showing works by *Stiev* members, we later realized that the space should not just be for *Stiev* members, but by necessity also for other Cambodian artists. Therefore, we extended an invitation to other young local artists to show their works at our small gallery. We identified those artists through our peers within the art community, and decided which artists to exhibit by voting within the *Stiev Selapak* group. We were interested in artists that demonstrated a persistent, ongoing engagement with art-making, and who produced works that made new and unique contributions to local contemporary art practices. Through personal funds, the support of friends, and specific sponsorships, we organized one exhibition after another.

In 2010, not long after Vandy moved to France with his fiancée and several months after I returned from Australia, Vandy proposed voting for a new term of leadership. The team voted that I become the next director. With my communications background, I worked with the team to formalize our logo, website, branding, and public communications. I also started working with American independent curator Erin Gleeson as my curatorial advisor. A long-term resident in Cambodia, Gleeson had taught art history to Vandy and was running *Bassac Art Projects*, an experimental platform that offered studio space, provided art materials for artists, and organized

Figure 5. *Sa Sa Art Gallery* was launched next to Baitong restaurant (left) with Intro exhibition of works by Stiev Selapak members (right), 2009. Photo courtesy of *Sa Sa Art Projects*.

curatorial projects. By this time Baitong restaurant had started to charge us a moderate rent. We decided to raise funds to continue running the gallery, and most importantly to expand to another space in order to explore further activities beyond exhibitions. In collaboration with Gleeson and Baitong restaurant, we held a fundraiser. We called out to artists in Cambodia to donate their works for an auction. We received more than sixty works from fifty-three Khmer and foreign artists (Fig. 6). Together with *Stiev Selapak* portfolio sales and a benefit dinner, we raised nearly USD 4,000. *Sa Sa Art Gallery* was able to continue to run; we continued to support and showcase young artists whose practices extended from photography to painting, installation and performance. In less than two years, we hosted eleven exhibitions by nearly twenty Cambodian artists from Phnom Penh and Battambang.

Figure 6. Donated artworks from artists for *Sa Sa Art Gallery's* fundraiser, 2010. Photo courtesy of *Sa Sa Art Projects*.

While establishing Sa Sa Art Gallery, Khvay and Kong were working as art teachers at public high schools in nearby provinces. The experience of teaching high school students made them further realize the limitations of the art education available not only to young school-age students, but also to the larger new generations. There were very few art education programs available in the country. Only a small number of high schools had art teachers, because each year only several students graduated from RUFA and pursued a profession in art education. For many years the number of students studying painting and sculpture at RUFA's Department of Plastic Arts has been dwindling. In 2012, only four painting students and not a single sculpture student graduated,² compared to the seventeen painting students and seven sculpture students who graduated in 2006.³

While RUFA remains the only art university, its curriculum has been barely updated in decades. Khvay, who was among the 2006 graduating class of painting majors, recalls that his four years of study focused primarily on the technicalities of painting: brushstroke, composition, color, perspective, and light. "It was not about exploring ideas, but about making a [technically] good painting," Khvay affirmed. He also added that the most important priority was to pass the defense before a committee, comprising representatives from the Ministry of Culture and the university. "So we dared not to explore new ideas because we were afraid that we would not be able to answer to the committee who was only interested in the quality of technique, context and situation of the picture," Khvay admitted. No courses in art theory were taught at RUFA. Art history classes only touched on Cambodian architectural styles. According to Prom Puthvisal, a 2012 painting graduate, only recently had a course on the history of painting been introduced, although it touched only on European artists. While there is an art library at RUFA, the collection of books—accumulated through donations—is mostly concerned with twentieth-century paintings and sculptures from Europe.

Outside of the university system, there were a few other venues for artistic training. In Phnom Penh, the Reyum Institute of Art and Culture, founded in 1998 by Ly Daravuth and the late Ingrid Muan, offered a four-year program in drawing and painting skills. As what was likely the first course in contemporary art practice in Phnom Penh, Reyum's one-year long Creative Lab workshop introduced students to new media forms including installation, video, and performance, in addition to holding sessions with visiting artists and organizing art residencies abroad. Reyum contributed immensely to the development of research and publications on Cambodian arts and culture, however, the institute's education program ended in 2010. On the other hand, the Battambang-based school Phare Ponleu Selpak, which started in 1986 in the Site 2 refugee camp on the Thai-Cambodian border, has been running probably the largest art center in the country, providing training in the visual and performing arts to a large number of students in the northern region.

Nevertheless, art education in Phnom Penh was scarce, while opportunities to experiment and explore conceptual practice remained very limited. As a collective, *Stiev Selapak* then decided to teach and share what we knew to younger Cambodians. In 2010, Khvay and Kong began a free weekly Sunday drawing class inside the Sa Sa Art Gallery. The class attracted seventeen junior high

² Prum Putvisal's interview with the author, September 2013.

³ Khvay Samnang's interview with the author, September 2013.

school and high school students. Later, feeling restricted by Sa Sa Art Gallery's space for the art class and other potential activities, we expanded into another space called *Sa Sa Art Projects*, located inside the White Building on Sothechos Boulevard (Fig. 7).

Figure 7. *Sa Sa Art Projects* space (lit window) at the White Building (left) and its official launch with open studio with artist-in-residence Kong Channa (right), 2010. Photo courtesy of *Sa Sa Art Projects*.

Sa Sa Art Projects was launched in 2010 to serve as a space to share knowledge and to support artists to realize new ideas. We emphasized experimental practices and collaboration. To us, experimentation meant encouraging processes of innovation: both ideas and forms that reflect contemporary circumstances, ones of trial and error, not necessarily geared towards a finished artwork for exhibition. Our collaborations involved teaming up local, regional, and international artists, scholars, and art professionals and practitioners to share knowledge. We tried different methods of engagement in art, for example, offering our space as a studio for artists, running a residency with Reyum graduate Kong Channa and two artists from the region, Masaru Iwai and Jason Tonio Woerner, exploring performance art through workshops with renowned Japanese performance artist Seiji Shimoda, hosting training sessions on web blogging for artists by Cambodian blogger Keo Kounila, and organizing numerous talks by Cambodian and international artists (Fig. 8).

Figure 8. Performance workshop with artist and Nippon International Performance Art Festival (NIPAF) Director Seiji Shimoda at *Sa Sa Art Projects*, 2010 (left) and blog training for artists with blogger Keo Kounila at Baitong restaurant, 2011 (right). Photo courtesy of *Sa Sa Art Projects*.

It was a deliberate decision for us to choose the White Building as a home for *Sa Sa Art Projects*, an idea first raised by Vandy after his experience doing a photography project in this neighborhood.⁴ Despite being initially intimidated by the look of the Building and its dark corridors during our first visit, the team decided to open our new space inside this iconic architectural structure and within its existing artistic community. The White Building, originally known as Bassac Municipal Apartments, was built in the 1960s by Cambodian architect Lu Ban Hap and French engineer Vladimir Bodiansky as part of the Bassac River Front cultural complex.⁵ It was one of Phnom Penh's first examples of low-cost multi-story housing, and was specifically intended to house artists, cultural workers and municipal staff. After being forcibly evacuated during the Khmer Rouge regime, some of the Building's former residents returned to the neighborhood after 1979. Today, the White Building is one of the city's most vibrant communities, housing more than 2,500 residents, including classical dancers, master musicians, skilled craftspeople, cultural workers, civil servants, and street vendors. However, the neighborhood is cloaked in stigma associated with poverty, drugs, sex work, petty crime, dangerous construction, and poor sanitation. Within this context, we wished to celebrate the significance of its architecture, revive the spirit of its artistic community, and challenge misconceptions about this neighborhood.

It was later clear to the group that running both *Sa Sa Art Gallery* and *Sa Sa Art Projects* was not proving to be the most productive endeavor. We came to the realization that operating an art gallery was perhaps not the best use of our skills and our limited resources and time. Instead, our experience at *Sa Sa Art Projects* assured us that fostering a new generation of creative individuals through regular art classes and local and international collaborations was probably what we could best contribute. As a result, we operated *Sa Sa Art Gallery* only until 2011, when *Stiev Selapak* and Gleeson co-founded SA SA BASSAC: a merger of our *Sa Sa Art Gallery* and Gleeson's *Bassac Art Projects* into one space to serve as a gallery, resource and education center at a new location in Phnom Penh (Fig. 9). SA SA BASSAC was dedicated to facilitating and sharing visual arts culture in and from Cambodia, and Gleeson has been directing that space since its opening. This shifting of focus and management allowed *Stiev Selapak* to invest our energy and knowledge in running *Sa Sa Art Projects*, a flexible space for new possibilities.

Figure 9. The inauguration of SA SA BASSAC with opening of Vandy Rattana's The Bomb Ponds exhibition, 2011. Photo courtesy of SA SA BASSAC.

⁴ Vandy Rattana, *Looking In*, 2005.

⁵ Darryl Leon Collins and Helen Grant Ross, *Building Cambodia: "New Khmer Architecture" 1953-1970* (Bangkok: The Key Publisher Ltd., 2006).

Over the last three years, *Stiev Selapak's* membership has changed, and so too has *Sa Sa Art Projects* evolved. Heng, Kong and Vandy each decided to leave the group and move on with their individual art practices, while Lim, Khvay and I continue to run the Projects. Art classes have been part of the core programming of *Sa Sa Art Projects*. Khvay and Lim have taken up the Sunday art class bringing in more students from the White Building to engage in mixed media and photography training (Fig. 10). The class is operated on a free education model. As teachers, Khvay and Lim donate their time and share skills, while students cover their own material costs. The class has expanded from technical drawing and photography to conceptual exploration: translating concepts or ideas into visual mediums. Students are encouraged to propose ideas and explore new media that can be used to realize those ideas. Students also learn from art exhibitions and talks taking place around Phnom Penh. They also participate and learn through giving hands-on assistance to Khvay and Lim making their own artwork.

Figure 10. Drawing class with Khvay Samnang, 2010 (left) and photography class with Lim Sokchanlina, 2011 (right).
Photo courtesy of Sa Sa Art Projects.

Despite changes in our work, one key priority for *Sa Sa Art Projects* is to keep engaging with and learning from local and international collaborations that are locally relevant and that allow meaningful participation from the community with which we work. We are constantly cautious of the fact that ideas must originate from locals, and that they participate in and decide throughout the process from beginning to end: from concept formulation and design to making works and enjoying the results. For example, in *The Sounding Room* (2011), we worked with Khmer musicians Hem Phirun and Hem Sokung from the White Building, UK-based sound and experimental artist David Gunn, and a local craftsman to collaboratively design, build, and experience new sounds and musical instruments inside the *Sa Sa Art Projects* space. Partly inspired by almost forgotten Cambodian traditional musical instruments, together we transformed *Sa Sa Art Projects* into an immersive sound and music installation made from recycled and industrial materials. *The Sounding Room* served as a collaborative and improvisational space where groups of participants could try playing the *Room* together, and experience collective improvisation. We organized public sessions with musicians, contemporary dancers, and others for collaborative experimental performances.

We also hosted private sessions with the White Building community and students from nearby Cambodian Living Arts⁶ to try using the instruments (Fig. 11).

Figure 11. Musician and White Building resident Hem Phyrun and contemporary dancer Belle Chumvan Sodhachivry co-performed an improvisational piece with The Sounding Room, 2011. Photo courtesy of Sa Sa Art Projects.

Feeling restricted by limited physical space, we expanded the experience beyond the *Sa Sa Art Projects* rooms into the surrounding White Building neighborhood, breaking the boundary between art space and community space. In *The White Night* (2012), fourteen students were encouraged to interact widely with the White Building residents and their neighbors to produce their work. Each of the students decided on their own topics and concepts. Some students collected portraits of the residents, while in return teaching the residents how to use a camera and inviting them to take photos (Fig. 12a). Others knocked on people's doors and asked for donations of discarded objects, which they then used to collaboratively construct a large sculpture, which they imagined could inspire a futuristic building. The students later decided where and how they wanted to show their work; some wanted to exhibit works inside the *Sa Sa Art Projects* space, while others were interested in spaces throughout the larger building. For example, one student chose to install his photo-portraits of residents on a wall under a staircase, allowing the people in the photographs to collect their pictures as they passed by (Fig. 12b). Another student chose to make a photo-installation at a coffee shop run by his neighbor, who was featured in the work. A local open-air restaurant was turned into a community theater, allowing diners and commuters to enjoy slideshow screenings of students' work.

⁶ Cambodian Living Arts is a non-governmental organization (NGO) in Cambodia and the US. The Cambodian office is located on Sotheauros Boulevard, in front of the White Building. Cambodian Living Arts has a music and dance class for young adults in the White Building.

Figure 12a. Students taught a resident to take a photograph after collecting her donation of discarded objects, 2011. Photo courtesy of Sa Sa Art Projects.

Figure 12b. Residents' portraits taken by student Kath Sok Samnang installed on a wall in the White Building neighborhood as part of The White Night event, 2012. Photo courtesy of Sa Sa Art Projects.

Knowledge Sharing and Learning Together

In addition, in collaboration with US-based video and performance artist Tobin Rothlein, Khmer filmmaker Koam Chan Reaksmeay, and Australia-based media specialist Martin Potter, *Sa Sa Art Projects* has since 2012 been running video workshops with our students, including a group of young community organizers from the White Building. A series of video, photography, and mixed media workshops resulted in the exhibition *Snit Snaal*, part of the 2012 Cambodian Youth Arts Festival, in which I was Curator of Visual Art. The students collectively suggested the title *Snit Snaal* because it reflected their experience. *Snit Snaal* means lovable, friendly, and close; to *snit* with someone is to love wholeheartedly and trust completely. The first time they entered the White Building, many of these students felt fear and discomfort. Yet as they have spent time and made contact with people in the neighborhood, the students have discovered that it is a community of creative, kind, dynamic, and resilient people. Thus, the students wanted to create a *Snit Snaal* experience for their audience. The exhibition again spilled out from the *Sa Sa Art Projects* space throughout the White Building (Fig. 13). This time, students worked with a local community school, turning a classroom into a multi-channel video installation with numerous television sets borrowed from residents. Students also asked to play their videos inside local hair salons, restaurants, and beer gardens, on constantly running television monitors. The students again turned a local coffee shop into a community cinema, screening their video works.

Figure 13. Student Yun Rottanak made a performance inside the Sa Sa Art Projects space (left) while students worked with residents to transform a coffee shop into community cinema during Snit Snaal exhibition (right), 2012.

Photo courtesy of Sa Sa Art Projects.

Engaging Cambodian audiences has been an ongoing insistence of *Sa Sa Art Projects*. For the last decade or so, many of the emerging institutions and venues for contemporary art in Cambodia have been initiated and shaped by expatriates, and have often connected largely with a largely expatriate - and more recently with an international - audience. The first to set a precedent for engaging largely Cambodian audiences was Reyum. In recent years, local artists have established new spaces in Phnom Penh, Battambang, and Siem Reap, and Cambodian audiences for contemporary art have been steadily growing. Nevertheless, the extent to which everyday and especially lower-income Cambodians engage with contemporary art remains very little; most of the Cambodian audience for contemporary art comes from within the art community. *The Sounding Room*, *The White Night*, and *Snit Snaal* are part of *Sa Sa Art Projects'* ongoing efforts to engage and explore a form of art that is developed in collaboration with everyday, lower-income Cambodian people like many of the White Building residents—an experience that is accessible, relevant and enjoyable to them—as we seek to challenge the power dynamics of who can make art and who can access it.

Through the creation of community spaces and events such as these, *Sa Sa Art Projects* seeks to establish an open environment where participating community members have presence and agency in each project. They are encouraged to shape the content, form and presentation of the work. *Sa Sa Art Projects* also hopes to challenge some of the existing preconceptions about the White Building. This includes highlighting the architectural value of the structure, as well as connecting audiences across Phnom Penh directly with its residents. Public events like *The White Night* allowed city-wide audiences to learn from the residents through first-hand experience, while creating a platform for the residents to communicate to the larger population through exhibited work. The community explores some of the complex challenges they face, but also highlights the positive values they feel towards their neighborhood and the arts.

We strive to replace permanent communities of place with ideas of temporary communities of action. After all, the White Building has been radically transformed over several decades, as residents have physically altered the structure. Now, the entire area is under threat of eviction and demolition. *Sa Sa Art Projects* – both our space and our activities – have similarly evolved since we began. Rather than providing a fixed exhibition space, together with our students we facilitate shifting and transient public events throughout the neighborhood. We experience and advocate for a sense of community derived from shared creativity, rather than from a permanent physical location.⁷ We hope these collective actions offer a model that can persevere and cope with the uncertain future of the White Building. By removing dependency on a fixed gallery space, in favor of residents creatively utilizing and transforming their own communal and residential spaces into venues for showing and engaging with art, we hope they will be able to manage on their own to resist and respond to potential relocation. It is the art students together with the Building's residents who know best about their own issues and who can best strategize for collective expression and action.

Sa Sa Art Projects is not an NGO; rather, we are an experimental mechanism. Having come from an NGO and development background, and in a country where dependence on foreign aid

⁷ Ideas around the experimental structure of *Sa Sa Art Projects* were first presented, with David Gunn, at the United Nations 2011 Social Forum in Geneva, Switzerland.

and NGO programs is heavily dominant, I am extremely cautious in the way *Sa Sa Art Projects* runs. We are trying to move away from a traditionally operated NGO model, as these tend to be heavily obligated to the expectations of their funders. By not being bound to a rigid organizational structure, *Sa Sa Art Projects* is able to evolve organically to adapt to the changing context and the needs of the local community. I believe that funds should go to the creation of experience and knowledge, and to the people and community with whom we work. Hence, almost all of our budget is allocated to these areas. All members of *Stiev Selapak* have voluntarily dedicated our time and energy into the *Projects*. Only in 2013 did we begin to employ one of our long-term students as a part-time assistant, and to pay a modest salary to Lim as our part-time Residency Manager for the *Pisaot* Experimental Residency Program (which I will describe below).

After more than thirty years of war and destruction, Cambodia has been declared a democratic society. However, much remains to be done. In the field that most directly concerns the present essay, national policies on arts and culture have focused on restoration and preservation. This priority is apparent at RUFA, where UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) has been periodically supporting the Department of Archeology and Urbanism since 1993 to “develop the existing human resources for the preservation of cultural heritage.”⁸ In contrast, *Sa Sa Art Projects* insists on new creations and contributions by today’s Cambodians in the arts. Khvay, Lim, and I believe that art is freedom, and we feel we must contribute to the creation of new art and knowledge. We are not preoccupied with defining “what is contemporary art,” but rather we continue to try out new possibilities in art production and engagement, and creating environments to support such possibilities.

Sa Sa Art Projects operates within a lack of infrastructure for contemporary art education and engagement, an oversaturation of NGOs, and the Cambodian political climate as sketched above. We hope to create an environment where young students, emerging artists, and everyday, lower-income Cambodians like the residents in the White Building can learn, explore, participate, and express themselves openly through art. In the process of learning together, we hope that participants find ways to resist established norms of engagement and adopt alternative possibilities.

After three years of exploring different art activities, *Sa Sa Art Projects* is now continuing on to the next phase and re-focusing our program. Early in 2013, after a successful online fundraiser, we launched *Pisaot*, an experimental art residency program, where Cambodian and international artists can spend six weeks living and working inside our space in the White Building. Artists-in-residence are given financial support and freedom to explore new ways of making art, take risks, and try new ideas. The residency focuses on artistic process, learning, and collective sharing. There will be no exhibition for each residency. Instead, artists-in-residence are encouraged to publicly share their work and knowledge through a flexible format: a public talk, open studio, workshop or other form, in addition to contributing to a twice-yearly publication exploring their process and lessons learned with the Cambodian art community.

⁸ UNESCO Office in Phnom Penh, “Reinforcing National Capacity for the Conservation of Cultural Monuments: The Project of Assistance to the Royal University of Fine Arts,” <http://www.unesco.org/new/en/phnompenh/culture/tangible-cultural-heritage/reinforcing-national-capacity-for-the-conservation-of-cultural-monuments-the-project-of-assistance-to-the-royal-university-of-fine-arts>.

Alongside this new residency program, our documentary and archiving work continues. Like many structures in Phnom Penh, it seems likely that the White Building will be demolished in the coming years to make way for private development of this desirable and centrally located land. Keenly aware of the insecure future of the community, *Sa Sa Art Projects* is collaborating with Australian media organization Big Stories to create an electronic archive which will collect ongoing visual and audio materials produced by our students and residents of the White Building. The online database⁹ will also collect materials from the collaborative projects of Cambodian and visiting artists in the neighborhood (Fig. 14). Thus, the database will act as an audiovisual resource of the living history of this vibrant and complex urban community and culture. This new archive will be available publicly online, and as such we hope it will serve as a useful tool for local residents, as well as researchers, artists, and curators.

Figure 14: White Building audiovisual database www.whitebuilding.org.

Despite the numerous possibilities explored and to be further considered, *Sa Sa Art Projects* is also limited by its very own nature. Funding to continue the program is constantly a key issue. Being an unstructured organization, and having Khvay, Lim and I—who are also endeavoring to continue our individual art practices—as the only key players in the Projects also present risks. However, the ability to adapt is essential for *Sa Sa Art Projects* to remain locally relevant, as is our constant awareness and self-evaluation as one platform of engagement within the fast-changing Cambodian contemporary art landscape. In the present context of scarce art education and limited popular engagement with contemporary art, *Stiev Selapak* and *Sa Sa Art Projects* strive to share, learn, collaborate, and grow in the spirit of free education and learning together.

⁹ White Building, www.whitebuilding.org.

UN PARTAGE DE CONNAISSANCES, UN APRENTISSAGE ENSEMBLE :
L'ENGAGEMENT POUR UN ART ALTERNATIF DE *STIEV SELAPAK*
ET *Sa Sa Art Projects*¹

Vuth Lyno
Sa Sa Art Projects

Ce jour là je ne travaillais pas, et j'ai décidé de faire un petit tour de moto en ville, comme ça, juste pour le plaisir. J'avais un vrai sentiment de liberté, d'être là à pouvoir déambuler dans les rues de Phnom Penh, sans emprise ni but précis, de pouvoir vraiment observer et savourer le rythme de la vie m'entourant. Juste un peu au nord de Wat Sarawan, dans la rue 19, je remarque un appartement au style contemporain avec une grande bannière : « Popil PhotoGallery ». La nouvelle m'a tout de suite frappé : une galerie photo à Phnom Penh... « Pour de vrai ?! » je me suis dit ! Je faisais moi même un peu de photo (même si à cette époque, c'était surtout pour les besoins en communication de l'organisme pour lequel je travaillais), alors j'étais vraiment curieux d'en savoir plus. J'ai garé la moto et suis entré pour voir. C'était un appartement vraiment bien restauré, avec une large entrée faite de longs murs blancs et de larges verrières qui dès l'entrée laissaient passer plein de lumière à l'intérieur. Environ une douzaine d'agrandissements étaient là, bien disposés : certains pendaient au mur, d'autres étaient disposés ingénieusement sur de simples objets de la vie quotidienne. L'exposition regroupait des photos documentaires – certaines datant de la décennie précédente, d'autres plus récentes - ainsi que quelques photos artistiques. J'étais fasciné.

Alors que je venais de plonger pour la toute première fois dans une galerie photo à Phnom Penh, un homme a levé la tête de son bureau tout au bout du couloir pour me saluer et se présenter : c'était Stéphane Janin, photographe et propriétaire des lieux. Il m'expliqua que les photos étaient des photographes cambodgiens Mak Remissa et Vandy Rattana, et de lui-même. Stéphane m'a alors guidé vers le second niveau où se tenait une importante collection permanente de travaux d'autres photographes, et une collection d'ouvrages sur la photographie assez conséquente. Stéphane était arrivé pour la première fois au Cambodge en 1990, après quoi il était revenu au pays régulièrement. A la suite de cette première rencontre avec Stéphane à Popil, je suis souvent revenu à la galerie pour

¹ Une première version de ce texte a été présentée au symposium *Contemporary Art in Cambodia: A Historical Inquiry*, le 21 avril, 2013, Museum of Modern Art (MoMA), New York. French translation by Emiko Stock.

les vernissages et évènementiels. Et puis j'ai entendu dire que Stéphane voulait lancer des cours de photos, parce qu'il trouvait qu'il y avait très peu de choses ici, et qu'il aurait aimé voir plus de jeunes Cambodgiens comme Vandy Rattana se mettre à la photo. Plus tard, j'ai appris que Rattana était un photographe autodidacte. La formation en arts au Cambodge était alors – et dans une grande mesure est toujours – très limitée. Il n'y a qu'une seule université en arts dans le pays : l'Université Royale des Beaux Arts (URBA), composée (alors tout comme maintenant) de cinq départements : Architecture et Urbanisme, Archéologie, Chorégraphie, Musique et Arts Plastiques. C'est dans ce dernier département que sont enseignés les arts visuels, parmi lesquels la photographie a été introduite en 1993 par Thierry Diwo, un photographe et éditeur basé au Cambodge. Depuis 1995 des ateliers photo sont menés par Chan Vitharin qui enseigne également la peinture, et ce malgré l'absence ponctuelle de financements. A l'URBA la photographie n'est traitée qu'en art secondaire, tout juste un outil de documentation et de reproduction de la réalisation des sculptures ou peintures. En dehors de l'université, la photographie cambodgienne se limite à l'époque au photojournalisme et aux communications publiques (hors publicité et portraits de famille).

Début 2006, Stéphane réussit à lancer un cours de photo – probablement la première classe de photo contemporaine offerte au Cambodge – et ce après avoir collecté des fonds pour acquérir un projecteur et sécurisé auprès d'un magasin photo local un sponsor en pellicules et impressions. Les étudiants participant à l'atelier contribuaient également financièrement. La classe était composée d'une vingtaine d'élèves dont deux femmes. La majorité venait de l'URBA et du Département Média et Communication de l'Université Royale de Phnom Penh avec lequel Stéphane avait auparavant collaboré. J'ai moi même rejoint le groupe quelques mois après ses débuts, et surtout après avoir réalisé au cours d'une leçon, à quel point je ne connaissais rien à la photographie.

On se retrouvait chaque week end à Popil, qui devenait pour un soir notre salle de classe. L'enseignement de Stéphane combinait les aspects théorique et technique (lumière, couleurs, composition et perspective) avec des exercices pratiques. Il nous guidait dans l'histoire de la photographie, mais aussi dans l'exploration des toutes premières techniques photographiques. Avec lui on a appris comment développer des planches contact dans une chambre noire, ou encore comment faire un sténopé juste avec une boîte en carton. Il nous a montré comment tirer les photos et faire des agrandissements, après les étudiants ont appris à travailler avec des appareils argentiques. On regardait beaucoup de photos de photographes connus, notamment Henri Cartier-Bresson. Stéphane nous encourageait à apprendre d'autres photographes cambodgiens comme Rattana qui avait à l'époque sa première exposition solo intitulée *Looking in My Office* à Popil. Rattana partageait son savoir faire autodidacte tant pour la pratique que sur la réalisation du travail de l'exposition : pour ce reportage il avait suivi ses collègues dans la routine des intérieurs de bureaux d'une société de télécommunication pour laquelle il travaillait. La franchise, la sincérité des photographies tout en nuances de Rattana me fascinaient. Ce qui me frappait ce n'est pas tant que les sujets étaient ignorants de sa présence, mais plutôt qu'ils semblaient tout simplement ignorer son appareil.

On a également appris à lire les photographies - comment différents éléments visuels et leurs différentes combinaisons suggéraient différentes significations – notamment lors de la seconde édition du Angkor Photo Festival de Siem Reap, le premier festival photo au Cambodge focalisant sur le reportage. Par la suite on a commencé à construire des séries photos autour d'un

sujet central, en développant des jeux d'images bien distinctes mais complémentaires, qui une fois assemblées racontent une histoire. Une fois les bases bien acquises, Stéphane nous a mis au défi de nous mettre à quelque chose de nouveau et de différent : en effet, lorsque les étudiants lui ramenaient de nouvelles séries de photos, il disait souvent avoir déjà vu la même chose, de si nombreuses fois, et qu'il fallait donc trouver autre chose, essayer autre chose. C'est là qu'il nous a proposé un exercice très « bizarre ». Bizarre parce que c'était en quelque sorte notre seul ordre de mission : il fallait qu'on s'essaye au bizarre, à quelque chose que l'on ne ferait jamais, un angle, une composition, vraiment quoique ce soit tant que l'on ressentait ça comme bizarre. Par exemple, un(e) des élèves a pris ses photos depuis une gouttière sur les toits. Un(e) autre a improvisé des jeux de lumière avec sa propre ombre. Un(e) autre encore a tenté l'expérience du sténopé afin de créer des images dans un noir et blanc passé pour des bâtiments modernes. Finalement c'est cet exercice « bizarre » qui nous a vraiment permis à tous de développer chacun nos propres travaux en vue d'une exposition de groupe couronnant l'année passée ensemble.

En 2007, quatorze élèves, dont je faisais partie, sortirent de Popil non seulement diplômés mais marqués par – et marquant – l'une des toutes premières expositions photo d'un aussi large groupe (intitulée 14+1 au Centre Culturel Français). Cela marquait également – et malheureusement – la fin de Popil, puisque Stéphane partait s'installer aux Etats Unis. De nombreux élèves voulaient continuer à pratiquer la photo mais ne savaient pas trop comment s'y prendre, moi le premier, j'avais déjà un travail à temps complet. Rattana est revenu vers nous et nous a suggéré de former un groupe. On voyait Rattana comme un confrère / grand frère que l'on admirait, alors certains d'entre nous ont décidé de rester ensemble pour former dans l'année un collectif : le Stiev Selapak. Le groupe était à l'origine composé de six membres, tous du cours de Popil : Heng Ravuth, Khvay Samnang, Kong Volleak, Lim Sokchanlina, et moi-même, ainsi que Rattana que nous avons par la suite élu comme notre leader. Il nous servait de guide et s'occupa de la direction, bien que en réalité, les décisions se faisaient au sein du groupe, par vote. Au fil du temps le groupe s'est soudé : nous étions à la fois des collègues et des amis proches .

Selapak se traduit par ‘art’, *stiev* désigne un jeune, et s’utilise normalement pour les animaux, surtout le bétail : en d’autres termes, les jeunes males ayant atteint l’âge de reproduction. Le mot *stiev* venait à ce moment là de migrer dans le langage populaire en référence aux jeunes gens, garçons et filles, vus comme fauteurs de troubles et ayant une attitude indécente. Le mot était alors particulièrement en vogue dans les médias en référence aux jeunes délinquants ou tout au moins aux limites du légal. Le terme amena pas mal de débat dans notre groupe : certains le trouvaient disrespectueux et dégradant. Mais au final on trouvait que l’appellation *Stiev Selapak* portait en elle cette image d’une génération jeune et rebelle se battant pour trouver sa voix et son indépendance dans les arts, un sentiment que nous partagions tous.

Nous avions tous les six des parcours très différents. Ravuth, Samnang et Volleak avait reçu leur formation artistique de l’URBA : Ravuth et Samnang s’étaient focalisés sur la peinture, alors que Volleak s’était spécialisé en sculpture. Sokchanlina quant à elle commençait son diplôme d’économie. Rattana avait entre temps quitté l’industrie de la télécommunication pour se concentrer sur son travail de photographe indépendant et chercher des projets rémunérés. Il avait au fil du temps développé sa propre approche et un intérêt particulier pour le cinéma et la philosophie. De

mon coté je venais d'obtenir mon diplôme de l'Université Royale de Phnom Penh en technologie de l'information et je travaillais pour une ONG (Organisation Non-Gouvernementale) pour qui je m'occupais de la photo et de la communication.

L'idée était que, en restant ensemble, on pouvait avancer dans notre développement artistique ensemble, apprendre ensemble, s'enrichir ensemble. Comme le disait Rattana à l'époque, le collectif c'était l'occasion pour nous de maintenir des activités et de combiner des idées pour créer et développer quelque chose de novateur. L'objectif était de développer une sorte de structure artistique cambodgienne indépendante, bien que quoi exactement et sous quelle forme était justement la question sur laquelle nous avions à travailler.

On a commencé avec des réunions informelles chez les uns et chez les autres, à squatter les salons des amis, principalement pour partager et apprendre ensemble plus sur l'art. On regardait des films de réalisateurs connus, on se faisait des projections de photographes internationaux. On partait en expéditions photos, on allait photographier des évènementiels, puis on regardait les photos ensemble pour en discuter et échanger des commentaires. On invitait des photographes séniors – notamment Mak Remissa et John Vink, photographe de Magnum basé à Phnom Penh – pour qu'ils partagent avec nous leur expérience. On se soutenait les uns et les autres dans la réalisation de chacune des orientations individuelles, c'était devenu une double nature parmi les membres de notre groupe. Par exemple c'est Sokchanlina qui photographiait les prestations de Samnang, puis ils avaient tous les deux aidé Rattana à réaliser un projet documentaire, pendant que Ravuth et Volleak s'entraidaient eux aussi et ainsi de suite.

Dès le départ, il nous est apparu crucial dans notre pratique de bien saisir les réalités locales, de documenter tout ça à travers le reportage : Rattana nous avait transmis sa passion pour la création d'archives visuelles sur l'histoire du Cambodge présent. Et puis, face à une majorité de photos sur le Cambodge produites par les photographes et visiteurs étrangers, il y avait une forte inclinaison dans notre groupe à un désir de réappropriation des récits et histoires du Cambodge. Avec John Vink pour mentor, Rattana saisissait toutes les opportunités d'images sur la société Cambodgienne : il y avait cette frustration de manque de documentation sur sa propre culture avec tant de documents détruits sous les Khmers Rouges en 1975-79. Je me souviens qu'il nous prévenait, du style : « Il faut que l'on garde trace de cela (*thort tuk chea ek-sa*), parce que bientôt, ça va disparaître ». A coté de ça, Sokchanlina, qui continuait sa formation en économie, utilisait beaucoup la photo pour offrir une perspective locale : « Je veux montrer des photos du Cambodge faites par des Cambodgiens. Parce que nous, comme on est d'ici, on peut donner notre propre vision de notre propre société ». En ce qui me concerne, je voulais utiliser la photo pour mettre visuellement en reflet l'injustice sociale.

A coté de ce travail documentaire, certains membres de Stiev Selapak, qui étaient des diplômés de l'URBA et avaient déjà l'expérience d'autres médiums artistiques, utilisaient la photographie pour pousser plus loin leurs pratiques artistiques. Par exemple, Ravuth, qui avait été formé à la peinture, utilisait la photo comme outil de découverte de son corps et de ses émotions à travers une série d'auto-portraits empreints d'un certain graphisme, comme dans une peinture, de façon quasi abstraite. Egalement peintre de formation, Samnang avait approché la photo comme outil de composition et de construction des couleurs, dans un traitement attentif des scènes, exactement comme elles auraient été peintes sur une toile. Volleak, pour sa part formé à la sculpture, était

venu à la photo pour saisir la tridimensionnalité de l'architecture urbaine à la manière des croquis monochromes. C'est peut être cette combinaison de différentes pratiques et intérêts artistiques au sein même du groupe qui le rendait si dynamique et stimulant.

Avec tous ces lieux d'expositions et galeries gérés par des étrangers à l'époque, notre premier rêve serait d'avoir notre propre espace pour montrer nos travaux sans avoir à passer par les modes de sélections et prises de décisions des autres lieux. Nous avons soumis une proposition pour une exposition de groupe Stiev Selapak à une institution mais n'avons jamais reçu de réponse. Notre démarche était peut être un peu prématurée, mais des logiques de pouvoir étaient certainement latentes, et pour nous il y avait là un véritable souci au sujet de la dépendance à l'aide étrangère. Nous avions donc à cœur une galerie gérée par des cambodgiens et indépendante au sein de laquelle nous pourrions exposer nos travaux. Notre souhait est devenu réalité lorsqu'un nouveau restaurant, le Baitong, ouvrit ses portes rue 360 en 2009. Les propriétaires du Baitong - un cambodgien et un étranger – avaient en tête un restaurant de quartier, un environnement détendu permettant le foisonnement et le partage d'idées neuves. On y trouvait un menu cambodgien et asiatique raisonnable et des salles de réunions pouvant être louées à bas prix, voir gratuitement. Rattana avait convaincu les propriétaires de mettre en place un petit espace à part pour nous permettre d'avoir une galerie photo avec un loyer suspendu la première année.

Et voilà comment est née Sa Sa Art Gallery, une galerie gérée en propre par des artistes, au cœur de Phnom Penh en 2009. *Sa Sa* est une abréviation de Stiev Selapak. L'exposition inaugurale était un travail de groupe des différents projets des cinq co-fondateurs de Stiev Selapak. Entre temps , grâce à une bourse du gouvernement australien, je m'étais pour ma part engagé dans un Master en Développement International à Melbourne : un choix qui traduisait ma volonté de comprendre mieux comment développer un pays post-conflit comme le Cambodge. Après un certain temps passé à présenter les travaux des membres de Stiev Selapak, nous avons réalisé que l'espace ne pouvait pas de limiter seulement aux Stiev, mais se devait également de devenir une plateforme pour d'autres artistes cambodgiens. Nous avons alors invité d'autres artistes à montrer leurs travaux dans notre petite galerie. Nous avons identifié ces artistes à travers nos pairs au sein de la communauté artistique, et décidé de qui nous souhaitions exposer en votant au sein du groupe Stiev Selapak. On s'intéressait particulièrement aux artistes démontrant une certaine ténacité, un véritable engagement dans l'art, et des travaux présentant une nouveauté, et contribuant au développement des arts contemporains. Grâce à nos propres investissements, au soutien financiers d'amis, et à de ponctuels sponsors, on filait d'expo en expo.

En 2010, quelques mois après mon retour d'Australie et peu de temps après que Rattana soit parti pour la France rejoindre sa future épouse, il proposa de voter pour élire un nouveau représentant, et je fus élu directeur de Sa Sa. Comme j'avais un parcours en communication, je travaillais avec l'équipe à formaliser le logo, le website, le *branding* et la stratégie de communication. J'avais aussi commencé à travailler avec Erin Gleeson qui était ma conseillère en matière de *curation*. Erin résidait au Cambodge depuis un moment, et après avoir enseigné l'histoire de l'art notamment à Rattana, elle s'occupait désormais de Bassac Art Projects : un projet expérimental offrant des espaces studio et du matériel aux artistes, tout en prenant part à des expositions. A ce moment là Baitong avait commencé à nous faire payer un loyer modeste : il nous fallait donc chercher des

financements pour faire tourner la galerie, mais aussi et surtout pour nous agrandir et avoir un autre espace nous permettant d'explorer et diversifier nos activités artistiques en dehors des expositions. En collaboration avec Erin et le Baitong nous avons organisé une collecte de fonds. Nous avons fait appel aux artistes du Cambodge pour donner leurs œuvres à une vente aux enchères. Nous avons reçu plus de 60 pièces de 53 artistes Khmers et étrangers. En combinant les ventes du portfolio Stiev Selapak et le dîner de gala nous avons pu obtenir près de 4000 Dollars. Sa Sa Art Gallery a pu poursuivre son bout de chemin et nous avons continué à soutenir et exposer de jeunes artistes, passant de la photographie à la peinture, des installations aux performances artistiques. En moins de deux ans, onze expositions avaient vu le jour, soit vingt artistes cambodgiens de Phnom Penh et Battambang.

Alors même que se montait Sa Sa Art Gallery, Samnang et Volleak enseignaient les arts dans des lycées publics de provinces proches. Cette expérience auprès des lycéens leur a fait encore plus réaliser à quel point l'accès aux arts et à leur formation était limité non seulement pour les jeunes en âge d'être scolarisés mais également pour la nouvelle génération dans son ensemble. Il y avait très peu de programmes de formation aux arts dans le pays, et peu de lycées avaient des professeurs : en effet, chaque année, seulement un petit nombre d'étudiants sortaient de l'URBA et poursuivaient dans le domaine de l'enseignement de la discipline. Pendant de nombreuses années, le nombre d'étudiants du département d'Arts Plastiques de l'URBA en spécialisation peinture et sculpture allait en s'amenuisant. En 2012, seuls quatre étudiants en peinture et pas un seul étudiant en sculpture sortaient diplômés de l'université², comparés aux dix-sept étudiants en peinture et sept en sculpture en 2006³.

Bien que l'URBA reste la seule université en arts, son curriculum n'a quasiment pas été revu et adapté au cours des dernières décennies. Samnang, qui faisait partie de la promo 2006 se souvient des quatre années de formation comme largement centrées sur les techniques de peinture : touches, composition, couleur, perspective et lumière. « Il ne s'agissait jamais d'explorer de nouvelles idées, mais seulement de maîtriser une bonne technique » témoignait-il. Il a également ajouté que le plus important était de soutenir son travail devant le comité, composé de représentants du Ministère de la Culture et de l'université : « Donc forcément on n'osait pas aller de l'avant, innover, parce que l'on avait peur de ne pas être à la hauteur du comité et de leurs questions, parce que eux ne s'intéressaient qu'aux aspects techniques (*pak-cheik-teh pheap*), au contexte, et à la situation de l'image ».

Il n'y avait donc aucun enseignement théorique à l'URBA. Les cours d'histoire de l'art se concentraient uniquement sur les différents styles de l'architecture khmère ancienne. Selon Prom Puthvisal, un étudiant de la promo 2012, ce n'est que récemment qu'un cours d'histoire de la peinture a fait son apparition, se limitant cependant aux artistes Européens. Il y a bien une bibliothèque d'art à l'URBA, mais les collections – accumulées au fil des donations – concernent majoritairement peintures et sculptures de l'Europe du 20ème siècle.

En dehors de l'université, quelques formations étaient disponibles pour développer ses compétences en art. A Phnom Penh, Reyum, Institut d'Art et de Culture, fondé en 1998 par Ly

² Entretien avec Prum Putvisal, septembre 2013.

³ Entretien avec Khvay Samnang, septembre 2013.

Daravuth et feu Ingrid Muan, offrait un programme sur quatre ans en peinture et dessin. De plus, le « Creative Lab Workshop » d'une durée d'un an, soutenait des élèves dans d'autres pratiques artistiques contemporaines (probablement le premier cours en art contemporain à Phnom Penh), et notamment des installations, de la vidéo et des performances, ainsi qu'un engagement aux cotés d'artistes invités et enfin des résidences artistiques à l'étranger. Reyum a énormément contribué au développement de la recherche et de publications sur les arts et la culture au Cambodge, mais le pendant éducatif du projet pris fin en 2010. Du côté de Battambang, Phare Ponleu Selpak, lancé au sein du camps de réfugiés Site 2 en Thaïlande en 1986, était devenu probablement le plus important centre artistique du pays, avec des formations dans les arts visuels et les arts scéniques et touchant de nombreux élèves dans cette région du nord.

Au final, l'éducation en art à Phnom Penh était rare, et les opportunités permettant d'explorer et d'expérimenter des pratiques plus conceptuelles très limitées. Notre collectif Stiev Selapak a donc décidé d'enseigner et de partager ce que savions à de jeunes khmers. En 2010, Samnang et Volleak ont commencé par lancer un cours hebdomadaire gratuit tous les dimanches au sein même de Sa Sa Art Gallery. Le cours accueillait dix-sept jeunes lycéens et collégiens. Plus tard, se sentant limités par l'espace de Sa Sa Art Gallery pour les cours d'art ainsi que d'autres activités, nous nous sommes déplacés dans un autre local nommé le Sa Sa Art Projects au cœur du White Building sur le boulevard SotheaRos.

Le Sa Sa Art Projects est né en 2010 afin de servir de lieu d'échange de partage et de soutien pour que les artistes puissent réaliser leurs idées. L'emphase était mise sur les pratiques expérimentales et la collaboration. Pour nous, l'expérimentation signifiait encourager un processus d'innovation : à la fois dans les idées et dans la forme, un reflet des circonstances contemporaines, d'essais et de ratés, et non pas nécessairement dirigé vers quelque chose de tout à fait achevé, ou l'absolue finalité des expositions. Nos collaborations se traduisaient par des partenariats avec des artistes locaux, régionaux et internationaux, des chercheurs, et des professionnels de l'art, tout cela en vue d'un partage de connaissances. Nous avons essayé différentes méthodes d'engagement dans l'art : par exemple offrir notre espace comme studio, explorer l'art scénique à travers des ateliers avec l'artiste et maître Seiji Shimoda, accueillir des formations sur comment faire un blog pour artiste, avec la bloggeuse cambodgienne Keo Kounila, organiser de nombreux exposés et discussions publiques avec des artistes cambodgiens et étrangers, ou encore mettre en place une résidence avec un ancien étudiant de Reyum (Kuon Channa) et deux artistes de la région (Masaru Iwai et Jason Tonio Woerner).

Le choix du White Building pour accueillir le Sa Sa Art Projects n'était pas un hasard. L'idée avait été au départ suggérée par Rattana, après son expérience de reportage dans ce quartier⁴. Malgré une certaine appréhension face aux couloirs sombres et l'aspect général du bâtiment lors de notre première visite, l'équipe décide d'ouvrir son nouvel espace au cœur de cette architecture emblématique et au sein même d'une communauté artistique déjà implantée.

Le White Building - à l'origine Appartements Municipaux du Bassac – avait été construit dans les années 60 par les «architectes cambodgien et français» et faisaient part du complexe

⁴ Vandy Rattana, *Looking In*, 2005.

résidentiel du « Front du Bassac »⁵. Il s'agissait d'un des tous premiers exemples Phnom penhois d'habitations à loyer modéré sur plusieurs étages, et était voué à accueillir spécifiquement les artistes, fonctionnaires de la culture et personnel de la municipalité. Après les évacuations forcées sous le régime des Khmers Rouges, certains des anciens habitants du Building sont revenus y vivre dès 1979. Aujourd'hui le White Building est l'un des quartiers les plus vivants de la ville, hébergeant près de 2500 résidents dont des danseuses / danseurs classiques, des maîtres musiciens, des artisans hautement qualifiés, des travailleurs de la culture, des fonctionnaires et des commerçants ambulants. Cependant, le quartier reste entaché d'une réputation de pauvreté, trafics en tous genres, drogues, prostitution, délinquance et insalubrité. C'est dans ce contexte que nous avons voulu célébrer l'architecture significative du White Building mais aussi faire revivre l'esprit artistique de la communauté, tout en allant à l'encontre des clichés portés au quartier.

Au fil du temps, nous nous sommes bien rendus compte que gérer de front à la fois Sa Sa Art Gallery et Sa Sa Art Projects s'avérait plutôt contre-productif. Nous avons réalisé que la gestion de la galerie n'était pas, au final, la meilleure utilisation de nos talents et potentiels ainsi que du peu de temps et ressources dont nous disposions. Par contre, notre expérience à Sa Sa Art Project avait montré que, encourager une nouvelle génération d'individus créatifs à travers la mise en place de cours d'art réguliers et de collaborations tant locales que internationales, était sans doute notre meilleure contribution. La Sa Sa Art Gallery ferma ses portes en 2011, au moment même où Stiev Selapak et Erin fondaient ensemble Sa Sa Bassac : une fusion entre notre Sa Sa Art Gallery et le Bassac Art Projects de Erin, qui en devenant un seul et même espace pouvaient désormais permettre l'accueil d'une galerie ainsi que d'un centre de ressources et de formation dans un nouvel espace à Phnom Penh.

Sa Sa Bassac était dédié à la promotion et la diffusion de la culture en arts visuels au Cambodge et du Cambodge. Erin s'était occupé du lieu depuis ses débuts, et ce changement de direction et de management permis à Stiev Selapak de réinvestir connaissances et énergies dans Sa Sa Art Projects, un espace flexible et ouvert à toutes les possibilités.

Au cours de ces trois dernières années, la composition de Stiev Selapak avait changé, et il s'est donc dans cette continuité qu'a évolué Sa Sa Art Projects. Ravuth, Volleak et Rattana avaient chacun choisi de quitter le groupe et de se consacrer à leurs propres travaux. Sokchanlina, Samnang et moi même continuons à nous occuper du Sa Sa Art Projects. L'enseignement en art a toujours été au cœur du programme du Sa Sa Art Projects, et Samnang et Sokchanlina avait repris les cours du dimanche avec encore plus d'élèves du White Building pour les amener à la photographie et à une nouvelle variété de médias. Le cours marchait sur la base d'une participation gratuite. En tant qu'enseignants, Samnang et Sokchanlina donnait de leur temps et transmettaient leur savoir faire, et les élèves se débrouillaient de leur côté pour les frais de matériel. Le cours s'était maintenant étoffé, passant des techniques de dessin et de photo aux explorations conceptuelles : traduire des concepts ou des idées en médiums visuels. Les élèves sont encouragés à proposer leurs idées et explorer quels médias utiliser et comment ils peuvent être utilisés pour mettre en place ces idées. Les élèves se joignent également aux expositions, exposés et discussions artistiques ayant lieu à Phnom Penh

⁵ Darryl Leon Collins and Helen Grant Ross, *Building Cambodia: 'New Khmer Architecture' 1953-1970*, Bangkok: The Key Publisher Ltd., 2006.

et en tirent beaucoup. Il apprennent également en assistant de façon très concrète Samnang et Sokchanlina dans la réalisation de leurs propres travaux.

Malgré des changements dans nos travaux, l'un des aspects essentiels dans lequel Sa Sa Art Projects continue de s'illustrer – mais aussi d'apprendre - ce sont les collaborations locales et internationales localement pertinentes permettant une véritable participation de la part de la communauté avec qui nous travaillons. Nous faisons très attention à ce que les idées proviennent des membres de la communauté , et qu'ils soient amenés à participer et prendre part aux discussions du début à la fin : de la formulation du concept au montage du projet, de la réalisation des travaux à la satisfaction du résultat. Par exemple, pour *The Sounding Room* (2011), nous avons travaillé avec les musiciens khmers Hem Phirun et Hem Sokung du White Building ainsi qu'avec David Gunn, un artiste expérimental en son basé en Grande Bretagne, ainsi qu'avec un artisan du coin, afin de mettre en place, construire et réaliser, ensemble, de nouveaux sons et instruments musicaux au sein de Sa Sa Art Projects. Partiellement inspiré par des instruments de musique traditionnels quasiment oubliés, le projet a transformé l'espace même de Sa Sa [*the room, la pièce*] en installation son et musique faite de matériaux industriels et recyclés. *The Sounding Room* a servi de lieu de collaboration et d'improvisation où les participants pouvaient essayer de jouer de *the room*, de jouer de *la pièce* ensemble, et de pouvoir ainsi expérimenter une improvisation collective. Nous avons organisé des sessions publiques avec des musiciens et danseurs contemporains notamment sur des collaborations expérimentales performatives. Nous avons aussi accueilli des sessions privées avec la communauté du White Building des élèves du tout proche Cambodian Living Arts, afin d'essayer des instruments⁶.

On se sentait un peu à l'étroit dans un espace restreignant nos aventures artistiques, alors nous avons emmené l'expérience Sa Sa Art Projects hors des murs, dans le quartier du White Building, brisant les frontières entre espace artistique et espace communautaire. Dans *The White Night* (2012), quatorze étudiants étaient encouragés à échanger largement avec des habitants du White Building et des voisins afin de produire leur travail. Chaque étudiant décidait de ses propres sujets et concepts de prédilection. Certains étudiants ont pris des portraits des résidents, tout en leur apprenant en échange, à utiliser un appareil photo et les invitant à prendre des photos. D'autres ont fait du porte à porte, collectant des objets inutilisés, qu'ils ont ensuite assemblés ensemble pour donner corps à une énorme sculpture dans laquelle ils imaginaient un *Building* futuriste. Les étudiants choisissaient ensuite leur lieu d'exposition : certains voulaient montrer leurs travaux au sein de Sa Sa Art Projects, d'autres préféraient s'étendre au voisinage. Un des étudiants a par exemple choisi d'installer les portraits qu'il avait tiré des résidents dans la cage d'escalier, ce qui permettait aux photographiés de prendre leur propre photo en passant. Un autre étudiant a choisi de faire une installation photo dans le café tenu par son voisin, lui-même sujet de portrait. Autre initiative : un restaurant à l'air libre fut transformé en théâtre communautaire, permettant aux clients et aux passants de jouir des diaporamas photo des étudiants.

Depuis 2012 Sa Sa Art Projects a également mis en place avec les étudiants, dont un groupe

⁶ Cambodian Living Arts est une ONG basée au Cambodge et aux Etats Unis. Le bureau cambodgien est situé sur le boulevard Sothearos, juste à coté du White Building. CLA organise des cours de danse et de musique dans le White Building pour les jeunes adultes.

de jeunes habitants du White Building, des ateliers vidéo en collaboration avec l'artiste en vidéo et performance américain Tobin Rothlein, le réalisateur Khmer Koam Chan Reaksmey et un spécialiste des médias venu d'Australie, Martin Potter. La série d'ateliers en vidéo, photo et médias alternatifs donna le jour à l'exposition *Snit Saal*, qui fit partie de l'édition 2012 du Cambodian Youth Arts Festival, dont je faisais partie comme curateur en arts visuels. Les étudiants avaient suggéré de façon collective le titre *Snit Snaal* en écho à leur propre expérience : *Snit Snaal* signifie aimable, amical et proche ; « *Sniter* » quelqu'un c'est l'aimer pleinement, de tout son cœur. La première fois qu'ils sont venus au White Building, beaucoup de ces étudiants avaient des appréhensions et se sentaient mal à l'aise. Mais au fur et à mesure qu'ils passaient du temps avec ces nouveaux voisins et dans ce quartier, ils ont découvert qu'il y avait là une communauté pleine de créativité, accueillante et sympathique, dynamique et persévérente. Les étudiants voulaient permettre à leur public de ressentir et entrer dans cette expérience de *Snit Snaal*. L'exposition a encore une fois débordé les murs du White Building : les étudiants ont travaillé avec une école communautaire, transformant la classe en une installation vidéo *multi-canaux*, utilisant tout un lot de télés empruntées aux voisins. Les étudiants avaient également demandé la permission de passer leurs vidéos sur les télés constamment allumées des salons de coiffure, restaurants et *beer gardens* du quartier. Un café avait également été transformé en cinéma communautaire par les étudiants, projetant les travaux vidéos qu'ils avaient eux même réalisés.

L'intégration du public cambodgien au processus artistique a toujours été l'une de nos obstinations. Au cours de la décennie passée, un grand nombre d'institutions et de lieux émergeant dédiés à l'art contemporain au Cambodge étaient le fruit d'initiatives d'expatriés qui leur avaient donné forme à leur image, et visaient par conséquence des cercles surtout expatriés et plus tard internationaux. Le précurseur en la matière fut Reyum qui accueillait principalement un public cambodgien. Plus récemment des artistes eux même cambodgiens ont créé de nouveaux espaces à Phnom Penh, Battambang et Siem Reap, face à un public cambodgien en constante croissance. Cependant, la relation à l'art contemporain reste, pour les Cambodgiens au quotidien, et surtout pour ceux ayant des revenus modestes, très limitée : la plupart des Cambodgiens composant le public de l'art contemporain vient en réalité de la communauté artistique. *The Sounding Room*, *The White Night* et *Snit Snaal* font partie de ces efforts de Sa Sa Arts Projects visant un art d'engagement et d'exploration développé en collaboration avec les gens de tous les jours, les Cambodgiens à faibles revenus, à l'image de nombreux habitants du White Building. Une expérience artistique qui soit accessible, pertinente et divertissante pour tous, en parallèle à notre propre défi face aux dynamiques de pouvoir en place de qui fait l'art et qui y a accès.

A travers la création de ces espaces et événements communautaires, Sa Sa Art Projects cherche à établir un environnement ouvert au sein duquel les membres de la communauté participant sont encouragés à être eux même pleinement présents dans chaque projet. Ils sont incités à modeler tant le contenu, que le format et la présentation de l'œuvre. Sa Sa Art Projects espère également pouvoir aller à l'encontre des préjugés persistant sur le White Building. Cela inclus la mise en valeur de l'architecture du bâtiment, comme de connecter le public Phnom Penhois dans son ensemble avec les résidents. Des événements publics comme *The White Night* permettent au public de l'ensemble de la ville de venir en apprendre plus des habitants eux même, directement,

tout en créant une plateforme pour les résidents du White Building permettant de communiquer avec la ville au travers d'œuvre créatives exposées. La communauté explore certains des défis fort complexes auxquels ils font face, mais met également en avant les éléments positifs qu'ils ressentent vis à vis de leur quartier et des arts.

Là où se tiennent des unités ou communautés de lieux permanentes, nous essayons d'implanter des communautés temporaires d'action. Après tout, le White Building s'est radicalement transformé au fil des dernières décennies, au fil des modifications physiques apportées par les habitants à la structure du bâtiment. Le quartier entier vit maintenant sous la menace des expulsions et de la destruction. Sa Sa Art Projects – en tant qu'espace et activités – a pareillement été en constante évolution depuis le début. Plutôt que de fournir un lieu d'exposition figé, nous avons, avec nos étudiants, mis en place des événements publics en constante transition, fugitifs, à travers le quartier. Nous défendons un sens de la communauté qui découle d'une créativité partagée, plutôt que d'une localisation physique figée dans la permanence⁷. Nous espérons que ces changements collectifs et ces actions en perpétuel mouvement offrent un modèle qui peu offrir une forme de résistance face au futur incertain du White Building. En ôtant la dépendance de Sa Sa Art Projects à un espace de galerie fixe, et en utilisant de façon plutôt créative leurs propres espaces communautaires comme résidentiels en lieux d'exposition et d'interaction avec l'art, nous espérons que les résidents pourront parvenir à survivre à une éventuelle relocalisation. Ce sont les étudiants en art qui, ensemble avec les voisins de quartier, connaissent au mieux leurs propres problèmes et peuvent déterminer quel est le meilleur usage de ces activités en vue du partage d'expressions et d'actions collectives.

Sa Sa Art Projects n'est pas une ONG. En fait nous sommes plutôt un mécanisme expérimental. Ayant moi-même un parcours dans le développement et les ONGs, et dans un pays où la dépendance à l'aide étrangère et aux programmes non gouvernementaux domine largement, je suis très attentif au fonctionnement de Sa Sa Art Projects. Nous essayons de rester à l'écart du modèle de fonctionnement traditionnel des ONGs pour aller à l'encontre de cette tendance qui implique un lourd retour d'obligations vis à vis des bailleurs de fonds. En restant libre de toute structure organisationnelle rigide, Sa Sa Art Projects conserve cette capacité d'évolution naturelle afin de s'adapter aux changements et aux besoins de la communauté avec laquelle nous travaillons. Je crois que les fonds doivent aller à la création de connaissance et d'expérience, ainsi qu'aux gens et à la communauté avec laquelle nous travaillons : c'est donc dans ces zones d'intervention que notre budget se dirige entièrement. Tous les membres de Stiev Selapak ont bénévolement dédié de leur temps et de l'énergie dans les Projects. Ce n'est qu'en 2013 que nous avons commencé à salarier l'un de nos étudiants régulier comme assistant à temps partiel, et à verser à Sokchanlina un salaire modeste comme manager en résidence à temps partiel, pour le *Pisaot Experimental Residency Program* (décris plus loin).

Après plus de trente ans de guerres et destructions, le Cambodge est déclaré société démocratique. Cependant le gouvernement est encore aujourd'hui mené par le même parti au pouvoir depuis plus de vingt ans, et le pays a vu en son sein de fréquentes attaques à la liberté de la presse, la violence envers les syndicalistes, et l'oppression des expulsés. Par ailleurs, la

⁷ Ces idées sur la structure expérimentale de Sa Sa Art Projects ont été en premier lieu présentées par David Gunn, à l'United Nations 2011 Social Forum, à Genève, Suisse.

politique nationale concernant l'art et la culture est entièrement concentrée sur la restauration et la préservation. Ce dévouement est évident à l'URBA où l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture) a ponctuellement soutenu les départements d'archéologie et d'urbanisme depuis 1993 afin de « de développer les ressources humaines déjà existantes pour la préservation du patrimoine culturel »⁸. Tout au contraire, Sa Sa Art Projects insiste sur de nouvelles créations et contributions par les Cambodgiens aujourd'hui dans les arts. Samnang, Sokchanlina et moi-même voyons en l'art la liberté, et pensons que nous devons contribuer à la création d'un art et d'une connaissance renouvelés. Nous ne nous préoccupons pas de définir ce qu'est « l'art contemporain », mais nous nous essayons constamment à de nouvelles possibilités dans la création et l'engagement artistiques, et la constitution d'environnements et soutiens pouvant donner lieu à de telles possibilités.

Sa Sa Art Projects intervient dans un cruel manque d'infrastructures dédiées à la formation et à la sensibilisation en art contemporain, dans un contexte d'hyper-saturation des ONGs, et dans un climat politique tel que décrit plus haut. Nous souhaitons créer un environnement dans lequel les jeunes étudiants, les artistes émergeants et l'homme de tous les jours, les Cambodgiens à faibles revenus tels que les habitants du White Building, peuvent apprendre, explorer, participer, et s'exprimer librement à travers l'art. C'est dans ce processus d'apprentissage en commun que les participants, nous l'espérons, peuvent faire émerger une résistance aux normes pré-établies et s'adapter à des alternatives potentielles.

Trois ans ont passé, à explorer différentes activités artistiques, et Sa Sa Art Projects continue vers une nouvelle phase de concentration autour d'un programme en constante évolution. Début 2013, après une collecte de fonds en ligne couronnée de succès, nous avons lancé Pisaot, un programme de résidence artistique expérimental, au sein duquel des artistes cambodgiens et d'autres pays pourront passer six semaines à vivre et travailler ensemble dans notre espace au White Building. Les artistes en résidence sont soutenus financièrement et ont carte blanche pour explorer de nouvelles façons de faire de l'art, prendre des risques et s'essayer à de nouvelles idées. La résidence se concentre sur le processus artistique, l'apprentissage, et le partage de l'expérience. Il n'y aura pas d'exposition pour chaque résidence : les artistes sont au contraire invités à partager leurs savoirs à travers des engagements publics au format flexible (exposés et discussions publiques, studios portes ouvertes, ateliers ou tout autre format...). Une publication bi-annuelle permettra la diffusion, au sein de la communauté artistique au Cambodge, du processus et des leçons tirées de l'expérience.

A côté de ce nouveau programme de résidence, notre travail de documentation et d'archivage continue. Comme de nombreuses bâtiments à Phnom Penh, la destruction du White Building dans les années à venir semble inéluctable, et ce afin de faire place aux investissements privés dans cette partie hautement prisée du centre ville. Tout à fait conscients de ce futur précaire pour la communauté, Sa Sa Art Projects collabore avec l'organisation médiatique Australienne Big

⁸ Référence: Reinforcing National Capacity for the Conservation of Cultural Monuments: The Project of Assistance to the Royal University of Fine Arts, <http://www.unesco.org/new/en/phnompenh/culture/tangible-cultural-heritage/reinforcing-national-capacity-for-the-conservation-of-cultural-monuments-the-project-of-assistance-to-the-royal-university-of-fine-arts> (document accédé septembre 2013).

Un Partage de Connaissances, un Apprentissage Ensemble

Stories afin de créer des archives en ligne regroupant les matériaux audio et vidéo produits par nos étudiants et résidents sur le White Building. La base de données en ligne recueillera également les travaux créés dans le quartier, au cours des collaboration entre artistes cambodgiens et visiteurs.⁹ La base de données aura donc pour rôle celui de ressource audiovisuelle d'histoire vivante de cette communauté et culture urbaine vibrante, vivante et complexe. Ces archives seront disponibles en ligne et nous espérons ainsi qu'elles seront de la plus grande utilité aux habitants, comme aux chercheurs, artistes et curateurs.

Malgré les nombreuses possibilités encore à explorer et tout le potentiel à développer, Sa Sa Art Projects est également limité par sa nature propre. Le financement est un souci constant, l'organisation étant par définition instructurée. Le fait que Samnang, Sokchanlina et moi même sommes les seuls acteurs clés dans les Projects - et que nous sommes également constamment à devoir produire des efforts pour nos propres pratiques artistiques individuelles – n'est pas sans présenter de risques. Cependant cette aptitude aux transitions dans ce que nous entreprenons est essentielle à la pertinence locale de Sa Sa Art Projects. Il en va de même avec cette constante conscience et ré-évaluation de nos propres forces tout comme des forums d'interaction avec un Cambodge contemporain en continue mutation. Dans le contexte actuel de la rareté en formation en art et de l'engagement limité pour les Cambodgiens du quotidien avec l'art, Stiev Selapak et Sa Sa Art Projects s'efforcent de partager, apprendre, collaborer, s'engager et se développer dans un esprit d'éducation libre et gratuite et de partage en commun.

⁹ *White Building*, www.whitebuilding.org.

ចំណាំលេកចាំលោះដីជ និងរៀលជាមួយន្តាំ :

គារបង្ហើតចុះល្អុមក្នុងសិល្បៈពីក្រុមស្តារសិល្បៈ និងគម្រោងសិល្បៈស៊ីស៊ី

អង្គាយ វិធ សិណ្ឌ
គម្រោងសិល្បៈស៊ីស៊ី

អត្ថបទនេះ រៀបរាប់អំពីប្រវត្តិនៃក្រុមស្តារសិល្បៈ និងប្រមូលនៃការងារផ្សេងៗរបស់ក្រុមនេះ នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈសហសម្ព័យខ្លួន បន្ទាប់ពីបានដឹងទូទាត់ថាគ្នុងវិភាគភ្លោះបណ្តាលដំឡានព្រៃចត្រូបនៅបន្ទប់តាំងរបចបតពិលនៅក្នុងឆ្នាំ៨០០៧រួចរាល់បុគ្គលបំផ្លូនខ្លួនខ្លួបដែលមានសារតារងាយឡើកទីត្រូវបានសម្របចិត្តបង្កើតក្រុមដីម្វីដែករាំលក់បំណោះដីជ និងអភិវឌ្ឍន៍នាថ្មីសិល្បៈជាមួយគ្នា យើងបានបាប់ផ្ទើមដោយដឹងបានក្នុងនិងថ្មីដែករាំលក់បំនិតត្រូវដោយពុំមានទីតាំងជាអប់ក្រោយនៅឆ្នាំ៨០០៨យើងបានបង្កើតវិច្ឆសាលម្មយោងម្វីការបំពេញការងាយខ្លួនខ្លួបនៅឆ្នាំ៨០១០យើងបានធ្វាស់បរមកបង្កើតនៅបន្ទប់និងគម្រោងស៊ីស៊ី និងរៀបចំគម្រោងសហការជាមួយសហគមន៍ តាមរយៈគម្រោងសិល្បៈស-សី "ស-សី" គឺជាក្រុមដីម្វីនិងនិត្តជាប្រចាំហើយមានទីតាំងនៅក្នុងអគារបុរីឱ្យធម៌ ដែលជាក្រុមដីម្វីដែលបានបំណុលបាប់សកម្មនិងខ្លួបចិត្តនៅក្នុងទីត្រូវបានក្នុងពេញលេញ អត្ថបទនេះបង្ហាញពីស្មានតីថ្មីដែករាំលក់បំណោះដីនិងនិងរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធបែបប្រព័ន្ធនៃក្រុមស្តារសិល្បៈ និងគម្រោងសិល្បៈស-សីជាក្រុមដីម្វីបែបនៃការប្រឡាត្រូលរបស់ក្រុមស្តារសិល្បៈ នៅក្នុងកាល៖ទេស៖កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ដែលមានការអប់រំផ្លូវកសិល្បៈមិនត្រូវបានក្រោតការពីនិងផ្លូវការនៅជាមួយបន្ទាន់ដោតជាបិយាកាសនយោបាយតាមតីវិនិ និងការសិក្សាស៊ីសីនៃការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាជនខ្លួន នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈសហសម្ព័យ។

* * * * *

^១ អត្ថបទនេះ គឺការងារនិត្តបន្ទប់អត្ថបទនៃលម្អិតបង្ហាញនៅសង្គមសិទ្ធិ កាលពីថ្ងៃទី ២១ មេសា ២០១៣ នៅសាខាអន្តីសិល្បៈទំនើប (MoMA) ទីក្រុងញូយ៉ែក។

បន្ទាប់ពីបានដឹងថាមួយស្ថូរិនទេ ពីលមក ខ្ញុំបានតែងមកស្ថូរិនទេ ដែលបានបង្កើតឡើង និងកម្មវិធីផ្សេងទាំងអស់ ខ្ញុំបានដឹងអំពីបំណងរបស់ស្ថូរិនទេ ក្នុងការបង្កើតបញ្ជាក់បញ្ជីនបច្ចុប្បន្ន គាត់យល់ថាគេត់ទាន់ស្ថាល់និងនៃយមវិស័យចរុបខ្លាំងនៅឡើយទេ ក្នុងជាអំពីយកម្មភាព ហើយគាត់បង្កើតបញ្ជីនបច្ចុប្បន្ន ឬដែនឡើង ព្រមទាំងបានបង្កើតបញ្ជីនបច្ចុប្បន្ន និងកម្មភាពនៅឡើង បន្ទាប់ព្រាយមក ទីបន្ទុំបានដឹងថា គេតែតាមការបង្កើតបញ្ជីនបច្ចុប្បន្នដែលបង្កើតឡើង ដោយខ្លួនឯងវិស័យស័ក្រាមប៉ារិផ្លូកសិល្បៈ នៅក្នុងជានាពេលនោះ (និងមួយផ្លូកជាំនៅតែ) មានកម្រិតតិចច្បាប់ឡើងឡើយ។ នៅឡើងបានបង្កើតបញ្ជីនបច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យសិល្បៈ តែមួយគត់គឺ សាកលវិទ្យាល័យកូម្ពុជាហិច្ឆេសិល្បៈ។ នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ (កាលនោះនិងត្រូវរាយ) មានមហាវិទ្យាល័យខេះ មហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យា មហាវិទ្យាល័យសាប្តូកម្ម និងនគរោងនឹងយិទ្យា មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ សូន្យប៊ូ មហាវិទ្យាល័យគុគ្រកទ្រី និងមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ នាងសាស្ត្រ គីមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ សូន្យប៊ូដែលធ្វាក់លើផ្លូក

ធនអនុវត្តដោយជនជាតិបរទេស ដូច្បែះយើដមានទស្សន៍ថាច័ណ្ឌមានកម្មសិទ្ធិភីការចង់ក្រែងសំណោររួបភាព អំពីកម្មជានៅ ដោយមានអ្នកចតុប្របែបជំរឿកសារ បន្ទាន់ វិនិ ជាអ្នកផ្តល់ជំហូលទាន់ ទៅនាក់បានបន្ទាប់យកឱ្យការសងកម្មស្របភាពសង្គមកម្មជាតិប្រើប្រាស់ ពីក្រោមគោលនោះមិនសហ្ថយចិត្តចាំបោះក្នុងខាតកំណត់ត្រាលើកសារអំពីរបួនមិនបានសំរាប់គាត់ ពីក្រោមសម្ងាត់ជាប្រើប្រាស់ពន្លេពេកត្រូវបានបាត់បង់អស់ក្នុងជំនាញខ្លួនក្នុងក្រុងបន្ទាប់ពីក្រោមទស្សន៍ លាស់ខ្លួនចំបៅកាត់ជ្រាប់បានរំពឹកយើដមានថា"យើដត្រូវបាត់ទុកជាងកសារពីក្រោមការបាត់បង់បាប់"។ លើសពីនេះ លើឱ្យការដែលបានកំណើនសិក្សាដូចក្នុងមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់របច្ឆាប់ដើម្បីបង្ហាញទស្សន៍ ពីខាងក្នុង គាត់បាននិយាយថា "ខ្លួនបង្ហាញរួបចំណែនខ្លួនដោយជនជាតិខ្លួន ពីក្រោមក្នុងនាមជាអ្នកក្នុងស្រុក យើដអារម្មណ៍លើទស្សន៍អំពីសង្គមរបស់យើដបេញពីខាងក្នុង"។ ចាំពោះខ្លួន ខ្លួនបាប់អារម្មណ៍រួបចំណែនខ្លួន ដើម្បីបង្ហាញទស្សន៍

ថ្វីកវិលកចំណោះដើម្បីសង្គមយក្សា

បានពិភាក្សាបាមួយនឹងម្ចាស់គោរពីយដ្ឋាន ហើយជាលទ្ធផលគេបានផ្តល់ទីតាំងនៅប៊ែងក្រែងគោរពីយដ្ឋាន ឡើយឱ្យប្រើបានវិច្ឆសាលរូបចត់ ដោយមិនគឺត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ទីដីដូចណា

យើងបានសម្ងាត់វិចិត្រសាលស-សដែលជាវិចិត្រសាលដំណើរការងាយសិល្បករនៅក្នុងពេញរីន្ទៃទាំងឡាយ ៨០០ស៊ូស-សគឺជាពាក្យភាគតែឱ្យបានសំខាន់សំខ្សោយ ឬពីព័ណ៌ដំបូងរបស់ស-សគឺជាពីព័ណ៌ជាប្រជាជាតិ នៅស្ថាដែរបស់សមាជិកថ្នាក់ក្នុងចំណោមស្ថាបនិករបស់ស្ថារសិល្បៈ ឬក្នុងពេលនោះខ្ញុំកំពុងបំពេញការសិក្សា ផ្ទាក់អនុបណ្តិត ដូចការកិច្ចការនឹងអនុវត្តន៍យកិច្ចការ ឬក្នុងថ្មីលិន ក្រោមអាបាយបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអូត្រូលី ខ្ញុំបានធ្វើសវិសដូចកសិក្សានេះ ព្រមទាំងដែលយកិច្ចការជាអនុវត្តន៍យកិច្ចការសម្រាប់ប្រទេសដែលធ្លាប់មានវិបត្តិសធ្វើមួយចំណោមប្រចាំសកម្មជានេះ បន្ទាប់ពីអស់មួយរយៈ នៅការបង្ហាញស្ថាដែរបស់សមាជិកប្រជាជាតិ នៅក្នុងសិល្បៈ បុរាណ យើងយល់យេងបានវិចិត្រសាលានេះ មិនមែនតែសម្រាប់ប្រជាជាតិ ប៉ុណ្ណោះទេ តែជាចំណាត់កំសម្រាប់សិល្បករខ្ញុំនៅទីតាំងដែរ ដូចម្ខោះហើយ យើងបានអញ្ចេញសិល្បករខ្ញុំឡើងទៅទីតាំងទីផ្សារកំបង្ហាញស្ថាដែរ ឬវិចិត្រសាលាដែលបានរបស់យើង។ យើងបានស្វែងរកសិល្បករទាំងនោះតាមរយៈមិត្តភក់ក្នុងពេលនោះ និងសម្រេចចិត្តពីសវិសសិល្បករងាយការបាន៖ ឡាតក្នុងប្រជាជាតិ យើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ ចំពោះសិល្បករណានៅដែលបង្ហាញពីការងាយកបិត្តធនកដាក់ និងតស្សិប្បញ្ញក្នុងការជាផ្ទៃបង្កើតស្ថាដែរសិល្បៈ និងស្ថាដែរដូចនីមួយៗ ដែលបានស្វែងរកសិល្បករខ្ញុំឡើងទៅទីតាំងទីផ្សារកំបង្ហាញស្ថាដែរ ឬវិចិត្រសាលាដែលបានរបស់យើង។ យើងបានស្វែងរកសិល្បករទាំងនោះតាមរយៈមិត្តភក់ក្នុងពេលនោះ និងសម្រេចចិត្តពីសវិសសិល្បករងាយការបាន៖ ឡាតក្នុងប្រជាជាតិ យើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ ចំពោះសិល្បករណានៅដែលបង្ហាញពីការងាយកបិត្តធនកដាក់ និងតស្សិប្បញ្ញក្នុងការជាផ្ទៃបង្កើតស្ថាដែរសិល្បៈ និងស្ថាដែរដូចនីមួយៗ ដែលបានស្វែងរកសិល្បករខ្ញុំឡើងទៅទីតាំងទីផ្សារកំបង្ហាញស្ថាដែរ ឬវិចិត្រសាលាដែលបានរបស់យើង។

ហេដូយឈើនិងបានបន្ថីតាំងច្រើនលើការបង្ហាញព្យាយាមដែរស់សិល្បោករហូតទៅ ដោយព្រឹកពីការបង្ហាញព្យាយាមបច្ចន្តរហូតដល់បង្ហាញព្យាយាមដែរតែម្ខ្មោះ ការតម្លៃ (Installation) និងការសម្រួល (Performance)។ គូនយោបេលជិត៧ឆ្នាំ យើងបានរៀបចំពីរណ៍បំនុះទី១ និងបង្ហាញព្យាយាមដែរដោយសិល្បោកខ្លួនមកពីភ្នំពេញ និងបានតែងបន្ទប់បំនុះទី២ ជិត៧២០នាក់។

ក្នុងអំឡុងពេលកំពុងដំណើរការវិចិត្តសាលសិល្បៈស-ស សំណាន់និងរលប់ភ្លូកកំពុងបម្រីការជាថ្មីបង្កើនសិល្បៈនៅវិទ្យាល័យនៅខេត្តដែរ បទពិសោធន៍កំពុងសិល្បៈនៅវិទ្យាល័យធ្វើឡើសំណាន់ និងរលប់ភ្លូកវិត្តិតិះយល់ច្បាស់ថាគារអប់រំសិល្បៈ គឺនៅមានកម្រិតតិះច្បាបណាស់ មិនត្រឹមតិះចំពោះសិស្សភ្លូកសាលាបុណ្ណារៈទេ គឺសម្រាប់ក្រុងដំណានប្រើបានអស់ដែរ មានកម្មវិធីបង្កើនសិល្បៈតើម្នាយចំនួនបុណ្ណារៈនៅទូទាត់ប្រចេស៍មានវិទ្យាល័យតើម្នាយចំនួនបុណ្ណារៈដែលមានត្រូវបង្កើនសិល្បៈ ពីព្រោះកណ្តាលមានសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យភ្លូកមិនឱ្យិចិត្តសិល្បៈតើម្នាយចំនួនទូចបុណ្ណារៈ ដែលបន្ទាប់យកអាជីពបង្កើនសិល្បៈ។ ជាប្រើបន្ទាត់ក្នុងមកចំនួនសិស្សដែលបញ្ចប់ភ្លូកសិក្សាទីមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូន្យបន្ថែមសាកលវិទ្យាល័យភ្លូកមិនឱ្យិចិត្តសិល្បៈកាន់តែឆ្នាំបុរី កាលពីឆ្នាំ២០១៨ មានសិស្សផ្ទៀកកំនួនតែបន្ទាត់បុណ្ណារៈដែលបញ្ចប់និងត្រូវសិល្បៈផ្ទៀកបម្លាក់ម្នាក់ទាល់តែសេរោះ៣ ហើយបង្កើបចេញឆ្នាំ២០១៩ ដែលមានសិស្សផ្ទៀកកំនួន៣ពាក់បានបញ្ចប់និងសិល្បៈផ្ទៀកបម្លាក់ចំនួនពាក់បានបញ្ចប់។

៣ ពីបទសម្រាតកិច្ចមួយ ព្រហ្ម ពុជវិសាល ខេកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

៤ ពីបទសម្រាសន៍ជាមួយ ខ្លួន សំណងជ ខ្លួន កញ្ចប់ ឆ្នាំ២០១៣។

ថ្វីកវិលកចំណោះដើម្បីសង្គមយក្សា

មានបណ្តាលីយមួយនៅក្នុងសាកលវិទ្យាលីយបុន្ញេស្សវេកាគាតប្រើនទាក់ទងនឹងកំន្លរនិងបញ្ជាក់ពីអីរបក្សិត
អំឡុងសតវត្សទី២០ ដែលស្សវេកាតាំងនោះបានពិនិត្យយបរច្បាតនានាមេ

ເງື່ອການ ອີກສັງການສົລົງ: ຜັນຍຸສົມບູນບໍ່ຕີເຖິງສູນໃໝ່ ດັ່ງ ຕັ້ງ ຕາ່ນກາ ອີກສົລົງກວດເຫຼົາກໍເຊິ່ງຕີເທິກ
ຕີຕື່ບໍ່ກ່າວສົກີ້ ມ້າສາງ ໄກໄກ (Marasu Iwai) ອີກ ເຜົນກໍ ບູນຕົງໄວ້ຮັກ (Jason Tonio Woerner) ກໍ ຜູປັດ
ກາຄລູນທີ່ຕີຕົງເພີ້ມສົລົງ: ສ່ມ່ວັດສາມາຍ: ສົກ້າສາລາຜັນຍຸສົລົງກວດສ່ມ່ວັດ ເພີ້ນຕາສ່ວນຜັດຕື່ຜົ້ນ
ສຸດີ ສູງມູນດັກ (Seiji Shimoda) ອີກເຖິງບັນກຸງວິດີບັນດຸ: ບັນດາລ ບັນດາລ Blogging ສ່ມາປ່ສົລົງກວດໃໝ່ສູນມູນສູນ
ເພົາຍ້ອງກົດBlogger ໂກຮູ້ທີ່ເຖິງເປົ້າມຳດັ່ງ ເຖິງບັນກຸງວິດີບັນດຸກ່າເພົາຍຸສົລົງກວດໃໝ່ຮົບເຮັດສັນແປ້ນເຖິງ

ក្រុយមកមិនយុរប័ណ្ឌន យើដូលប់ច្បាស់បាករដំណើរការទីតាំងសិល្បៈ ទាំងពីរគឺទាំងវិចិត្តសាលសិល្បៈ ស-សធ័ន និងគម្រោងសិល្បៈ ស-សធ័ន និងមិនជាគារប្រសើរបំផុតសម្រាប់ក្រុមឡើយ។ យើដូលទួលស្ថាប់បាករដំណើរការវិចិត្តសាលសិល្បៈ ប្រហែលមិនមែនជាគារ ប្រើប្រាស់កំប្រសើរបំផុតនូវដំនាថ្នូន និងជនជានកំដូចជាពេលរោងមានកំណត់របស់យើដូលឡើយ។ ផ្ទយឡើរិញ្ញ បទពិសោធន៍របស់យើដូលនៅ

៥ រណី វត្ថុ (ក្រឡូកមិនមកក្នុង) (Looking In) ២០០៥

⁵ Darryl Leon Collins and Helen Grant Ross, *Building Cambodia: New Khmer Architecture 1953-1970*, Bangkok: The Key Publisher Ltd., 2006.

ិច្ចិនតាមរយៈបទពិសោធនក់ចូលទស្សនា ដែលកំណើចជាបង្កើតនិភាសសម្រាប់ប្រជាជនកូដិច្ចិនបង្ហាញ និងបង្ហាញ ទស្សនិកជនពីខាងក្រោមពីស្តីដៃចូលប្រើបាយនាពាណិជ្ជកម្ម ពីពេលវេលាយ៍ សហគមន៍ និងសិស្ស ទាំងឡាយបង្កើត ស្តីដៃសិស្ស ដោយពិនិត្យលេកតាមរយៈបទពិសោធនក់ចូលទស្សនាដែលពួកគេជួយប្រទេះ ប៉ុន្តែកំបង្ហាញពីពីមួយនានា ដែលពួកគេមានបំពេះសហគមន៍ និងសិល្បៈ។

^៩ គឺតុជាតិវិញ្ញារចនាសម្ព័ន្ធសាកល្បដបស់គម្រោងសិល្បៈស-ស ត្រូវបានបង្ហាញជាមួយកំបុងជាមួយ ដៅវីជ ហ្វាត់ (David Gunn) នៅក្នុងការសម្រេចប្រចាំឆ្នាំ ២០១១ ទីក្រុងហើរឯករាជ ប្រទេសសីសុំ

ព័ត៌មានរបៀបបង្ហាញនិងរំលែកជាមួយគ្នា

កាលបរិច្ឆេទ: បច្ចុប្បន្ននៃការអប់រំសិល្បៈមិនត្រូវបែងច្នៃទៅតាមដៃខែឆ្នាំ និងការចូលរួមដែលត្រូវបានសំណងការប្រជាជនខ្ពស់សាមញ្ញ នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈ ប្រចាំមស្តារសិល្បៈ និងគម្រោងសិល្បៈស-ស ទិន្នន័យបែករំលែក រៀនសុត្រ សហការចូលរួម និងវិកចំណេះដីស្ថានក្នុងស្ថានតីនៃការសិក្សាអប់រំសេវិនិជ្ជរៀនសុត្រជាមួយគ្នា។

