

العقيدة الهندوسية في فن الشارع الكمبودي

Hinduism faith in the Cambodian street art

محمود حسام الدين عبد الخالق عقل¹
moudy24287@hotmail.com

مستلخص:

كمبوديا دولة صغيرة ذات تاريخ أصيل يتميز بطبع خاص وصاحبة حضارة مميزة وأصيلة وهي حضارة الخمير التي تكيفت مع الحضارة الهندوسية في ذلك الوقت بسبب اعتماد طريق السفر براهمنس من الهند حيث كان كل الكهنة والمتقين من علماء الطائفة الهندية دائمين التقل على هذا الطريق، ويمكن القول أن جذور كمبوديا الهندوسى ظاهر بقوة من خلال تراث إمبراطورية الخمير، وتتعكس العقيدة الهندوسية في فنون كمبوديا المعاصرة وخاصة فن الشارع حيث كانت الفنون البصرية في كمبوديا ذات نزعة محافظة تجاه فلسفة الخمير،بدأ فن الشارع في كمبوديا يكتسب شعبية في أواخر العقد الأول من القرن الحادى والعشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين حيث بدأ الفنانون الكمبوديون الشباب في تجربة الشكل الفني الجديد المستوحى من فنانى الشارع العالميين ومزجه بتراثهم حيث أن بالرغم من توافد الفنانين الغربيين وتأثير الشباب الكمبوديين بهم إلا أن نكهة تاريخ الخمير واضحة جدا في أعمالهم وإنتماء الفنانين الكمبوديين قوى، وخاصة أن كمبوديا تحاول النهوض للأفضل بعد جرائم الإبادة التي عانوا منها ويمكن القول أن طريق ممهد لمستقبل أفضل إجتماعياً وفنياً.

الكلمات المفتاحية

كمبوديا ، الهندوسية ، فن شارع

1- باحث دكتوراه - كلية فنون جميلة - جامعة حلوان

(العقيدة الهندوسية في فن الشارع الكمبودي) محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

Abstract

Cambodia is a small country with an authentic history characterized by a special character, distinct and authentic civilization which is the Khmer civilization which had relations with Hindu civilization at that time due to the adoption of the Brahmins travel route from India where all the priests and intellectuals from India were always traveling on this road and it can be said Cambodia's Hindu roots are strongly evident through the heritage of the Khmer Empire, and the Hindu faith is reflected on contemporary Cambodian arts, especially street art, Visual arts in Cambodia had a conservative tendency towards Khmer philosophy, Street art in Cambodia began to gain popularity in the late first decade of the twenty-first century, In Early 2000s young Cambodian artists began to try the new art form inspired by international street artists and mixing it with their heritage, Despite the influx of Western artists and the influence of Cambodian youth the flavor of Khmer history is very clear in their work, and the affiliation of Cambodian artists is strong, Especially since Cambodia is trying to improve after the genocide they suffered and it can be said, the path is paved for a better future socially and artistically.

KEYWORDS

Cambodia , Hinduism , Street art

(العقيدة الهندوسية في فن الشارع الكمبودي) محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

مقدمة:

"تعتبر كمبوديا من أعرق بلدان منطقة جنوب شرق آسيا حضاريا بالرغم من صغرها حجما أعطاها موقعها الكبير من الأهمية كما أنها صاحبة أقوى الحضارات وهى حضارة الخمير khmer وأقدم المدن العريقة انجكور وات Angkor Wat التى تميزت بطرازها المعمارى المميز الذى يحكي لنا التاريخ الحضارى لهذه المنطقة العريقة وعلى الرغم من حدوث الكثير من المأسى فى التاريخ الحديث لكمبوديا إلا أن ماضيها كان ملحمة حضارية ذات قوة وأزدهار فقد نشأت منها فى الماضى أعظم الممالك، مملكة الخمير"⁽¹⁾، كانت الفنون التقليدية فى كمبوديا قديما ذات نزعة محافظة تجاه فلسفة الخمير وكانت الموضوعات القديمة مفضلة وكانت الحرف الرئيسية هى النسيج وصياغة الفضة والذهب وصنع المجوهرات والنحت على الخشب والحجر، ثم فى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى، كانت الفنون المرئية غالبا ما تتنح لخدمة أغراض الدعاية الحكومية، وقد تطور القليل من الفن الأصلي فى كمبوديا منذ ذلك الحين، فى حين أن معظم الفنانين يرسمون المشاهد التقليدية وينحتون بأشكال كلاسيكية متكررة إلى حد كبير للسياح والطبقة الوسطى الناشئة فى كمبوديا، بالرغم من الجمود الفنى بسبب الماضى المضطرب من ثورات ونزاعات سياسية إلى الإبادة الجماعية الكمبودية من قبل نظام الخمير بين عامى 1975 و 1979، فإن هناك فنانين أكثر تقدمية وإن>tagia يطوروا فى كل من الأساليب

¹- رأفت الشيخ ، محمد رفعت - آسيا فى التاريخ الحديث والمعاصر- دار المعارف - عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية - 2001 - ص 20، 21

() العقيدة الهندوسية فى فن الشارع الكمبودى () محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

التجريبية والواقعية وسعت وزارة الثقافة والفنون الجميلة إلى توظيف كبار الفنانين وتدريب فنانين جدد وتعزيز الفن الكمبودي من خلال رعاية المعارض المحلية والدولية، عملت منظمات المعونة الدولية مثل اليونسكو UNESCO ومؤسسات فورد ورووكفلر The Ford and Rockefeller foundations أيضا على تنشيط برامج الفنون التقليدية والمعاصرة في كل من كمبوديا وخارجها (Yale 1995)، تدين كمبوديا بتأثيرها بفن الشارع لبعض الفنانين الرحالة الغربيين الذين رسموا خلال رحلتهم على جدران العاصمة بمناسبة مرورهم عبر أراضى الخمير وأيضا تدين بالفنانين الكمبوديين المغتربين الذين أخذوا وسيلة التعبير معهم وعادوا بتأثيرات مختلفة، اليوم الشباب الكمبودي هو الذى يعبر عن نفسه في مبانى المدينة المهجورة من خلال اللوحات الجدارية الخلابة".⁽¹⁾

مشكلة البحث:

سيحاول الباحث رصد مدى تمسك كمبوديا بالتراث الهندوسى بالرغم من اكتساح ثقافة الهيب هوب وفن الشارع الغربى في البلدان الآسيوية الحادث الأن على فن الشارع وبالرغم من تملك الفنانين أدوات تمكّنهم من التعبير بحرية عن أفكارهم، ودراسة مدى التغييرات التي حدثت على شكل الفن في الشارع في كمبوديا حيث كان هناك بعض التأثيرات الخارجية على فن الشارع في كمبوديا .

أهمية البحث

¹ - <https://www.britannica.com/place/Cambodia/Visual-arts> (13/7/2023-2:59PM)
<https://gsp.yale.edu/case-studies/cambodian-genocide-program>(13/7/2023-3:01PM)

) العقيدة الهندوسية في فن الشارع الكمبودي (محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

ترجع أهمية البحث إلى إلقاء الضوء والتأكيد على حضور التراث الكمبودي الهندوسي في أعمال فن الشارع الكمبودي وأثر اختلاط وتعاون الفنانين المحليين مع الفنانين الدوليين والتأكيد على أهمية التبادل الثقافي والفنى مع حفاظ الفنان على هويته وتراثه.

فروض البحث:

لطالما تعاملت الحكومات والدول مع فن الشارع على أنه تخريب حيث اعتبرتها بمثابة عمل من أعمال تدمير الممتلكات العامة ... لكن يفترض البحث أنه إتجاه أسيء فهمه وأستخدمته دول كثيرة مثل كمبوديا في الترويج لثقافتها لتنشيط السياحة مما إنعكس على الاقتصاد وابراز تاريخهم والتفاخر به وبالتالي يعتبر فن الشارع إداة إيجابية إذا أحسن توجيهه.

أهداف البحث:

- ابراز تأثير ثقافة فن الشارع على الثقافة الفنية لكمبوديا خلال الفترة المعاصرة.
- ابراز أثر الموروث الثقافي للبلد على رؤية بعض الفنانين في زمن العولمة.
- هل هناك تطور في فن الشارع في هذا البلد أما مأخوذ أو متآثر بشكل كامل من بلاد أخرى؟
- هل هناك ربط بين القديم والجديد؟.

منهج البحث:

يتبع البحث منهاجاً وصفياً تحليلياً.

الفكر العقائدي الهندوسي:

"يمكن القول من خلال التاريخ أن هذه المنطقة تتنمي لشعوب وطوائف عديدة وثقافات وعقائد متعددة وأن بينهم إمتزاجاً وترابط وأكثر ما توارثتها تلك الثقافات هي البيانات الأساسية التي انتشرت عبر الأزمنة في منطقة جنوب شرق آسيا حيث كان الدين في هذه المنطقة يعتبر جزءاً مهماً من أى عمق ثقافي كما أنه يجد طريقه إلى أمور عده مثل السياسة والفن، إن الجذور الفنية كانت أكثرها من الديانة الهندوسية ولم تكن مجرد ديانة حيث من خلال الفن وإبداعات الفنان أصبحت وسيلة للتعبير والتعليم وكذلك المتعة والخيال والتأمل".⁽¹⁾

"الهندوسيّة ويطلق عليها أيضاً البراهيميّة هي الديانة السائدة في شبه القارة الهندية وغالباً ما يطلق عليه أقدم دين في العالم، الهندوسية ليست لها مؤسس واحد وهي مجموعة من التقاليد والفلسفات المتعددة وليس لها مقدمة جامدة من المعتقدات، يؤمن معظم الهندوس بـإله أسمى واحد يسمى بـBrahman يظهر في العديد من الأشكال المختلفة على أنه ديفا Deva (كائنات سماوية أو إله)، وقد يعبدون ديفا معيناً كوجه فردي لنفس الإله الواحد.

¹- أنجي محمد أحمد محمد العربي - التصوير الجداري في جنوب شرق آسيا (الهند الصينية - تايلاند - ماليزيا-أندونيسيا) دراسة تاريخية وتقينية - رسالة ماجستير - فنون جميلة - جامعة الأسكندرية - 2010 ص 23

يعكس الفن الهندي هذه التعددية في المعتقدات وعادة ما تكون المعابد الهندوسية التي ترتبط فيها العمارة والنحت بشكل وثيق، مكرسة لآلهة مختلفة مثل شيفا المدمر، فيشنو Vishnu في تجسيده مثل الملك، جانيشا Shiva إله الرخاء الذي يتخذ شكل الفيل، غالباً ما يتم تصوير هذه الآلهة بأطراف ورؤوس متعددة مما يدل على مدى قوة الإله وقدرته، يتميز الفن الهندي أيضاً بعديد من الرموز المقدسة من أهمها زهرة اللوتus رمز الطهارة والجمال والخصوصية.⁽¹⁾

الخصائص والسمات العامة لفن الهندى:

الرمزيّة:

"تميّز الكائنات الهندوسية والشخصيات البوذية في العقيدة الهندية بالأجسام البشرية المثالبة ولا يمكن تمييزهم عن بعضهم، لذلك كان من الضروري أن يكون هناك رموز ليسهل التعرّف عليهم ووصف طبيعتهم، تشمل هذه الرموز: سماتهم:

تستخدم الرموز للتعرّف على الآلهة في العقيدة الهندية على سبيل المثال، فيشنو Vishnu يرتدي مثل الملك، مع تاج مميز ومجوهراته الملكية، يحمل أسلحته وقرص وصولجان ومحارة التي يستخدمهم للاتصال بقواته للقتال .. أما بالنسبة لشيفا Shiva إله الوحوش فغالباً ما يرتدي جلد الحيوان ولـه أسلوب منمق وكثيف الشعر عليه هلال، لديه أحياناً الكوبرا ملفوفة حوله وسلاحه هو ترايدنت Trident (رمح ثلاثي الشعب)، وباعتباره أيضاً إله

¹-[https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/rationalthoughts/ what-is-hinduism-a-religion-or-a-way-of-life-40809/](https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/rationalthoughts/what-is-hinduism-a-religion-or-a-way-of-life-40809/) (17/9/2023 10:47PM)

() العقيدة الهندوسية في فن الشارع الكمبودي () محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

الرقص، فهو يحمل شعلة الدمار Flame of Destruction وطلب تسمى طبل الخلق Drum of creation .. أما جانيشا Ganesha، الإله المرح برأس فيل وجسد بشري، راعي الفنون والعلوم وإله الفكر والحكمة، يحمل

وعاء الحلوى في يد وفأس في يد أخرى ويتميز بأن أحد أنيابه مكسور".⁽¹⁾

"توجد رموز في الفن الهندي مستخدمة بشكل شائع ، وليس مرتبطة إله واحد محدد مثل :

أ- الأذرع المتعددة: تشير الأذرع المتعددة إلى أن هذا لأنوثة الشخصية وتمثل القوى الخارقة

ب- مودرا Mudras: هي إيماءات اليد التي تتواصل من خلالها الآلة مع المصلين وتشمل هذه الإيماءات مودرا (لا تخف)، مودرا (إعطاء الأمانيات)، ومودرا (العبادة)، ومودرا (التأمل)، ومودرا (التعليم).

ت- العيون النصف مغلقة: ترمز إلى التأمل مع التركيز على النظر إلى الداخل وزراعة السيطرة الروحية.

ث- الأسanas Asanas (الأوضاع): هي الوضعية المستخدمة لتعكس مزاج الإله تكشف الوضعية في لحظات الشراسة، والاسترخاء، أو التأمل عادة ما يرى بودا في وضعية اللوتس التأملی Meditative lotus position أو الوقوف.

1 - <https://www.yumpu.com/en/document/view/30424251/inian-art-characteristics-for-ap-phspoteauk12okus> (23/12/2023-9:31PM)

() العقيدة الهندوسية في فن الشارع الكمبودي) محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

ج- العين الثالثة في منتصف الجبهة: تدل على الحكمة الإلهية والطاقة غالباً ما يظهر على شيفا Shiva، ولكن يمكن رؤيتها أيضاً في دورجا Durga وألهة أخرى.

ح- زهرة اللوتس: يمثل السمو والنقاء لأنها ينمو من الوحل في قاع البركة ويرتفع عبر ويزهر فوق السطح.

خ- النار: تمثل النار القوة المدمرة وقوة التقى.

د- الطبول: لأنها تصدر صوتاً ينتقل عبر الهواء، تمثل الأثير والمادة الأولية التي اشتق منها كل الخلق.

ذ- الشعابين: على عكس الفن الغربي حيث إنها تمثل الشعابين بالشر، ترمز الشعابين للتجدد والخصوصية⁽¹⁾

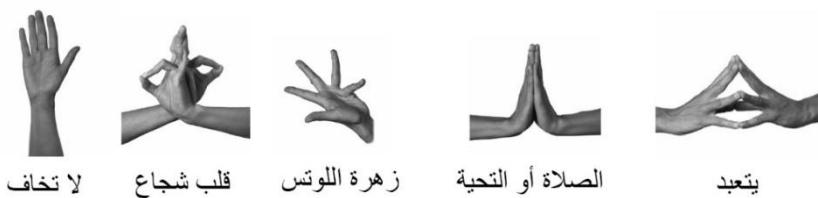
¹- مقالة لفیدیا دھچیا Vidya Dehejia على الموقع الرسمي لمتحف المتروبوليتان للفنون Metropolitan Museum of Art بتاريخ فبراير 2007
https://www.metmuseum.org/toah/hd/hind/hd_hind.htm
https://www.metmuseum.org/toah/hd/gods/hd_gods.htm

() العقيدة الهندوسية في فن الشارع الكمبودي () محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

(شكل 1،2)

(شكل 1) شكل يوضح رمزية الأذرع المتعددة من اليمين ورمزية لأساناس Asanas - وضعية اللوتس التأملى Meditative lotus position

(شكل 2) الأمثلة لـ (Mudras) ومعانيها - من كتاب

Mudras of India: A Comprehensive Guide to the Hand Gestures of Yoga and Indian Dance

التراث الجدارى لكمبوديا

منذ عقد ونصف من الآن، كانت كمبوديا في حالة حرب شديدة وعدم استقرار، لقد تغيرت السيطرة على السياسة في كمبوديا من الملكية إلى الجمهورية إلى الشيوعية، تمثل السنوات 1979-1985 أكثر الفترات تدميراً وفتكاً تحت قيادة بول بوت Pol Pot، في تلك الفترة تدمرت الكثير من الثقافة والحضارة، بسبب الدمار خلال الحرب الأخيرة، بقيت بعض جداريات وات في كمبوديا التي تعتبر حدثة نوعاً ما، لقد صور

(العقيدة الهندوسية في فن الشارع الكمبودي) محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

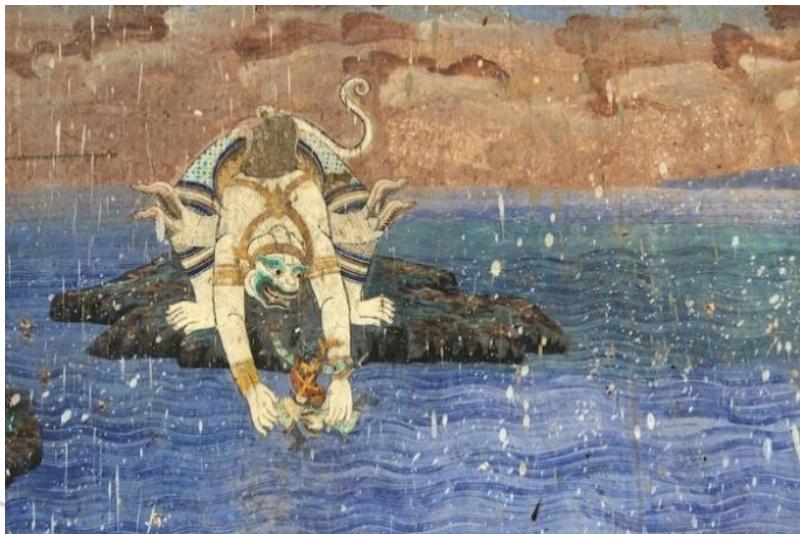
مؤرخى الفن فى ستينيات القرن الماضى صور جداريات من القرن التاسع عشر، مما يوفر سجلاً لهذا التراث الثقافى المفقود، أشهر اللوحات الجدارية الباقية موجودة فى القصر الملكى فى بنوم بنه⁽¹⁾ (أشكال 3، 4، 5 Phnom Penh Sam-Ang)، استلهمت الأعمال الجدارية فيها من الأغانى والشعر الهندوسى لذلك نرى التأثير الهندوسى قوى فى أشكال الشخصيات والأسلحة والوجوه الشرسة والأذرعة المتكررة ومرئية الحركة التى تشبه الحركات الراقصة لذلك يمكن أن نرى ان جذور الثقافة الكمبودية تعتبر هندوسية .

(شكل 3) جدارية تصوّر هانومان Hanumana إله هندوسى-(1903-1904)-القصر الملكي في بنوم بنه Phnom Penh - كمبوديا.

¹-<https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/preserving-cultural-tradition-ten-years-after-khmer-rouge>
(23/12/2023-9:38PM)

(العقيدة الهندوسية فى فن الشارع الكمبودى) محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

(شكل4) جدارية تصور هانومان Hanumana إله هندوسى فى جزيرة لانكا – Lanka
– القصر الملكى فى بنوم بنه Phnom Penh (1903-1904) -كمبوديا.

(شكل5) جدارية تصور مشهد لمعركة بين روحين – القصر الملكى فى بنوم بنه Phnom Penh (1903-1904) -كمبوديا.

() العقيدة الهندوسية فى فن الشارع الكمبودي () محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

بداية فن الشارع:

"أن الكثير مما يمكن تعريفه الآن على أنه فن شارع حديث له أصول تعود إلى طفرة الجرافيتى فى مدينة نيويورك مع بدايتها فى الستينيات ونضجها فى السبعينيات وبلغت ذروتها مع الأعمال الجدارية لقطار مترو الأنفاق المطالية بالرش بالكامل فى برونكس فى الثمانينيات".⁽¹⁾

"لقد بدأ الجرافيتى فى التحرك والانتقال من الشوارع إلى قطارات الأنفاق وسرعان ما أصبح تناصياً وعند هذه النقطة كان الجرافيتى عبارة عن إمضاءات وتوقيعات، أتاحت قطارات الأنفاق رسم أكبر عدد ممكن من توقيعاتهم وسرعان ما اكتشف فناني الجرافيتى أن ساحة تجمع القطارات تتيح لهم الفرصة لرسم عدد أكبر من العربات فى وقت أقل مع تقليل فرص الإمساك بهم وعند هذه النقطة تأسس مفهوم وطريقة رسم قطارات الأنفاق، لقد بدأ فناني الجرافيتى فى زيادة سمك الحروف كما حددوها بخطوط خارجية بلون إضافي وفي هذه الأثناء اكتشفوا أن القطع الذى يوجد بها فتحة الرش فى علب الاسبراي CAPS المستخدمة فى علب الرش لمنتجات أخرى سوف تساعدهم فى الحصول على مساحة رش أعرض وأكبر من المساحات المعتادة وهذا قاد إلى التطور فى رسم الأعمال الجرافيتية أى أن ترسم لوحة جرافيتية بدل من مجرد توقيع، ولقد ساهمت زيادة مساحات وحجم الحروف فى إتاحة الفرصة لفناني الجرافيتى فى زخرفة المساحات داخل الحروف وأصبحت تصميمات فقد كانت فى

¹-<https://straatmuseum.com/en/blog/history-of-graffiti-and-street-art-1960s-1970s> (9/17/2023–11:15 PM)

() العقيدة الهندوسية فى فن الشارع الكمبودى) محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

البداية عبارة عن نقط مصممة بسيطة وبعد ذلك الخطوط المتقطعة والنجوم والربعات".⁽¹⁾ (شكل 6)

(شكل 6) فن جرافiti على قطارات فى رصيف 2 فى برونس بنيويورك ترجع لفترة الثمانينات

"فى اواخر السبعينات اصبح فن الشارع والجرافيتى والهيب هوب مرئيا لجمهور اوسع فقد استخدمته الشركات كأسلوب دعاية ساعدت فى تقديم هذه الاساليب الى قاعدة جماهيريه أوسع، يمكن القول أن فى النهاية إكتسب فن الشارع بعض الشرعية

¹ - نادر جرجس شحاته - توظيف سمات فن الجرافيتى لتنمية التعبير فى التصوير المعاصر- كلية الفنية التربية - جامعة حلوان - 2004 - ص 19 ، 20

() العقيدة الهندوسية فى فن الشارع الكمبودى) محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

واكتسب بعض الفنانين الشهرة، واليوم انتقل العديد من الفنانين الذين بدأوا كفنانين شارع في نيويورك وفيلاطفيا ولوس أنجلوس ومدن أخرى إلى الفن السائد بما في ذلك الفن التجاري سواء كان ذلك من أجل المصالح التجارية أو الثقافية يعرف فن الشارع بفوائده على البيئة الحضرية من حيث مساهمته في الابتكار.¹.

الهيب هوب:

هي ثقافة الأقليات في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة الأقليات السوداء وذلك منذ عام 1970م كرد فعل على سنوات الظلم والقهر التي تعرضوا لها وقد تمثلت في ثلاثة أنواع من الفنون وهي الموسيقى والجرافيتي والرقص، هي القاطرة التي أدت إلى جعل الجرافيتi Graffiti ظاهرة عالمية، وهي عبارة عن تركيبة مكونة من ثلاثة أشكال فنية تنتهي لثقافة الأقليات السوداء وغيرهم في ضواحي نيويورك New York وتمثلت تلك الثقافة في محاور عدة منها موسيقى الراب Rap Music ورقص الشوارع Break Dance مع فن الجرافيتi Graffiti Art، وقد ساهمت ثقافة الهيب هوب Hip Hop بشكل كبير في انتشار فن الجرافيتi Graffiti وأثبتت على عدم التفرقة والتمييز العنصري وكان الأوروبيون على قدر كبير من الحماس في الانضمام لهذه الحركة فكانوا يمعنون النظر مفتونين بأحدث الإتجاهات السائدة

¹ - أحمد عبد المنعم عبدالحليم أبو النصر- القيم التشكيلية والفكيرية لفن الشارع - رسالة ماجستير - جامعة الإسكندرية - كلية الفنون الجميلة- قسم التصوير- 2013م / ص 14.

(العقيدة الهندوسية في فن الشارع الكمبودي) محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

فى الولايات المتحدة الأمريكية وهم يرون فى ذلك العملاق الذى يمتد عبر الأطلنطى صورة مستقبلهم".⁽¹⁾

مميزات ومواصفات الهيب هوب:

"موسيقى الهيب هوب هي نوع موسيقى يتكون من موسيقى إيقاعية منمنمة وأصوات الطبول الإلكترونية التي تشبه الدق أو النبض ويتم صباغتها في الأصل بواسطة منسق الموسيقى DJ، عندما يتعلق الأمر بموسيقى الهيب هوب، يجب أن تكون الميزة الأساسية هي التفاعل بين معنى الراب والإيقاع، غالباً ما يتم إنشاء النغمات من أدوات إلكترونية أو عينات من تسجيلات قديمة، يأتى إبداع الأسلوب من إيجاد طرق ممتعة لنسج الإيقاعات والألحان معاً لصباغة شيء صحيح وجديد، وما يربطهم جميعاً هو القيادة والإيقاع الثابت وأسلوب الحد الأدنى من التعقيد الموسيقى حتى لا يصرف الانتباه عن الكلمات ومعنى الراب".⁽²⁾

¹ - عبد الحميد التهامى محمد الجزار - فن الشارع والمعالجات الجمالية غير التقليدية للتصوير الجدارى فى أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية (من منتصف القرن العشرين وحتى الآن) - فنون جميلة جامعة حلوان - رسالة ماجستير - 2019 - ص 45

²-<https://www.themusicstudio.ca/characteristics-of-music-hip-hop/>
(10/6/2023-12:39PM)

-<https://www.isu.org/figure-skating/rules/id-handbooks-faq/additions-to-the-isu-ice-dance-music-rhythms-booklet/3204-hip-hop-2c/file> (10/6/2023-12:39PM)

الهيب هوب والجرافيتي وفن الشارع:

"بعد حوالي عشر سنوات من إنشائها حوالي عام 1970، بدأت ثقافة الجرافيتى فى الارتباط بموسيقى الهيب هوب، وهو مفهوم صاغته وسائل الإعلام لتسهيل تسويق الجرافيتى والثقافات المعاصرة الأخرى، لا يزال هذا الرابط المصطنع يرى فى وسائل الإعلام، وبالتالي أيضاً فى وجهة النظر السائدة للرسم على الجدران. في عام 1980، بدأت وسائل الإعلام في ربط الرسم على الجدران بالثقافات الحضرية الناشئة الأخرى - تلك الخاصة برقص البريك دانس Break Dance (شكل 10) وموسيقى الراب - التي أنتجها شباب من أكثر المناطق إهمالاً في نيويورك، مما أدى إلى إنشاء مفهوم يسمى الهيب هوب في المقالات الصحفية وعروض الأداء، ولا سيما في الأفلام التي كان بعضها توزيع دولي واسع، لهذا السبب، بدأ الجمهور في التأكيد كما لا يزال حتى اليوم، أن الرسم والتلوين على الجدران في تقليد نيويورك منذ بدايتها جزء من موسيقى الهيب هوب وهذا المفهوم واسع الانتشار لدرجة أن مصطلح (جرافيتي الهيب هوب Hip-Hop Graffiti) غالباً ما يستخدم لتمييز هذا النوع من الفن".⁽¹⁾

¹-<https://urbanario.es/en/articulo/what-does-graffiti-have-to-do-with-hip-hop/> / (9/6/2023-12:39PM)

() العقيدة الهندوسية في فن الشارع الكمبودي () محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

فن الشارع الكمبودي:

عندما نفكر في الفن في كمبوديا، فيخطر إلى ذهاننا لمحات من المشاهد الغارقة في تاريخ طويل وغنى، وتردد صدى إمبراطورية الخمير Khmer، أو معابد أنجكور الرائعة، لكن بالإضافة إلى هذه المواقع الأثرية الخلابة بدأ شكل فني آخر وهو من أكثر الأشكال المعاصرة التي تغمر جدران البلاد، تشهد كمبوديا تطوراً سريعاً لمشهد فن الشارع الذي يستخدم الفضاء العام كوسيلة للتعبير وإمتاع السياح والمقيمين، لا تزال حركة الفن الحضري في مهدها في كمبوديا ، ولكن مع انتشار طريقة التفكير الحر في البلاد، بدأ أصبح عدد فناني الشوارع في إزدياد المشهد.

الفنانين في كمبوديا :

"صور الفنان شيفومي Chifumi في عام 2019 عمل جداري كبير على جدار في باتامبانج Battambang في كمبوديا حيث كانت تتنعش طاقة مهرجان الفن الحضري S'Art Urban Art Festival وكانت تتپن بالموسيقى والضحك وأحاديث الأطفال من الشوارع المحيطة وكانت هناك حماسة وفضول، صور فيها جدارية مميزة للأيدي العملاقة ترقص وتأخذ شكل المودرا Mudra البوذية والهندوسية وفي الخلفية زهرة اللوتس المقدسة، حيث كان يأخذ الفنان عناصره الرمزية من الإقليم، حيث كان يبتكر رحلة يمكن من خلالها للمشاهدين فك رموز التاريخ والثقافة من خلال مفردات بصرية⁽¹⁾ (شكل 7)، لديه الكثير من الجداريات في كمبوديا وقد تأثر بالثقافة التاريخية لكمبوديا وهذا ظاهر في جدارياته مثل جداريته

¹-<https://www.magicalcambodia.com/street-art-is-resurrecting-cambodias-culture/> (10/7/2023-2:11PM)

() العقيدة الهندوسية في فن الشارع الكمبودي) محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

على مستشفى كانتا بوفا في بنوم بنه وهي جدارية اليد الراقصة للأميرة كانتا بوفا Kantha Bopha وتأخذ شكل المودرا الهندوسي وتتميز بالخلفية المزخرفة والمذهبة. (شكل 8)

(شكل 7) شيفومي Chifumi - طلاء - 2019 - باتامبانج Battambang، كمبوديا

(شكل 8) الفنان شيفومي Chifumi - طلاء - 2023 - مستشفى كانتا بوفا Kantha Bopha - بنوم بنه - كمبوديا Bopha

(العقيدة الهندوسية في فن الشارع الكمبودي) محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

أما ثيو فالى Théo Vallie، فنان جدارى فرنسي آخر انتقل إلى كمبوديا عام 2007 وركز على العمل مع الشباب لتعلم الحرفة وإنضم إلى شيفومي Chifumi في إطلاق مهرجان كمبوديا للفنون الحضرية، عمله مستوحى من أساطير الخمير الساحرة التي يجمعها مع الأسلوب الحضري ويمكن أن نرى هذا جلياً في جداريته على جدار في كيه أم إتش بارك KMH Park في بنوم بنه Phnom Penh بكمبوديا التي تصور مشهد عائلي لكائنات الخمير الأسطورية (شكل 9)، وهناك مثال آخر يظهر دمج الفنان ثيو عناصر الهيب الهوب من خلال الحروف المتنجرة بعنصر قومي من تراث كمبوديا من خلال الكائن الأسطوري للهندوسية ذات الزخرفة المنقة للكائن وقد تم تنفيذ هذا العمل بشكل تجريدى على حاوية بضائع في كمبوديا وسمى العمل ميكونج Mekong (شكل 10) وأيضاً (شكل 11) الذي يظهر مجموعة من ثعان ناجا Naga الأسطوري في الهندوسية على جدار مبني كلابياهاندز klapyahandz وهي أول شركة تسجيلات موسيقى الهيب هوب في جزيرة دايموند Diamond Island بكمبوديا، هناك أيضاً عمل قوى يجمع الفنان شيفومي Chifumi بالفنان ثيو فالىCambodia Urban 2015 في مهرجان كمبوديا للفنون الحضرية 2015 Théo Vallie Art Festival 2015 ثري بالعناصر التراثية بشكل تجريدى مبسط في التلوين يشمل وجه لكائن سماوى محاط بإشارات المودرا Mudra لليد محاطين كلهم بعنصر الثعبان. (شكل 12)

(العقيدة الهندوسية في فن الشارع الكمبودي) محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

(شكل 9) ثيو فالى Théo Vallie – التاريخ : غير معروف- جدار فى كيه أم إتش بارك KMH فى بنوم بنه Phnom Penh Park – كمبوديا

(شكل 10) ثيو فالى Théo Vallie – ميكونج Mekong – 2023 – حاوية بضائع – كمبوديا

(شكل 11) ثيو فالى Théo Vallie – جدار مبنى كلابياهاندز klappyahandz – التاريخ : غير معروف – جزيرة داموند – كمبوديا

) العقيدة الهندوسية فى فن الشارع الكمبودى (محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

(شكل12) شيفومى Chifumi وثيو فالى Théo Vallie - جزيرة دايموند - مهرجان كمبوديا للفنون الحضريّة 2015 Phnom Penh - بنوم بنه Cambodia Urban Art Festival 2015 - كمبوديا يمكن أن نرى في بنوم بنه Phnom Penh جدارية مميزة ورقيقة غير معلوم هوية الفنان حتى اليوم جدارية المرأة البوème هذه الجدارية توحى بالإسترخاء الذي يأتي من خلال التأمل حيث تصور فتاة جميلة في حالة إسترخاء ومحاطة بموتيفات من بتلات زهرة اللوتس وخرطوم وعاج الفيل على كلا الجانبين ومن خلال الزخارف تظهر وجه البوème برشاقة ويمكن أن نرى أن عيون البوème تشبه العيون الناعمة. (شكل13)

(شكل13) فنان غير معروف - المرأة البوème -التاريخ: غير معلوم - بنوم بنه Phnom Penh - كمبوديا

() العقيدة الهندوسية في فن الشارع الكمبودي () محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

"هناك أيضا الفنان فونكى Fonki من الفنانين الكمبوديين المميزين الذى يعتبر الشخصية الرئيسية فى فيلم وثائقى طويل بعنوان تبقى الجذور The Roots الذى يصور عودته إلى أرض أجداده فى كمبوديا وقتها إكتشف دولة على مفترق الطرق تغمرها التغييرات على جميع مستويات المجتمع، فتحمس لترك بصمه فترك بصمه فى إبتكار أول حروف جرافيتى بأسلوب كباك kbach وهى مزيج بين الحادثة والفن الكمبودى التقليدى والذى يمكن العثور عليه على اللوحات الجدارية التى يعود تاريخها إلى مئات السنين لمعابد أنجكور الرائعة، منذ أن اكتسب شهرته كواحد من رواد الرسم على الجدران بأسلوب كباك kbach، تمت دعوته لمشاركة خبرته فى العديد من المؤتمرات والمقابلات⁽¹⁾، يمكن أن نرى فى (شكل14) الشخصية السماوية فى الأساطير الهندوسية حارس الحدود الشمالية kbach Guardian of The Northern Boarder وفى الأسفل أسلوب كباك kbach المميز الخاص بفونكى الذى يعتبر خلط بين كتابة الهيبي هوب والكتابات والزخارف المميزة للفن الكمبودى التقليدى، وفى (شكل15) نرى أيضاً أسلوب كباك kbach لفونكى. (Fonki).

¹- <https://www.ashop.ca/fonki> (19/7/2023-1:06PM)

() العقيدة الهندوسية فى فن الشارع الكمبودى () محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

شكل 14) فونكى Fonki – جدار مبنى هانومان إستات Hanuman Estate – ابريل 2023

بنوم بنه Phnom Penh – كمبوديا

شكل 15) فونكى Fonki – بنوم بنه Phnom Penh – 2014 – كمبوديا

(العقيدة الهندوسية فى فن الشارع الكمبودي) محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

النتائج

- التأكيد على دور فن الشارع في تحسين الوعي، وإثارة حب التراث والإعتزاز به
- التركيز على أهمية التمسك والحفظ على التراث الذي أصبح صعب الحفاظ عليه في ظل التطور السريع في التكنولوجيا وبالتالي الفن الذي تأثر بشدة وأصبح يشبه القالب بفعل ظاهرة العولمة
- التأكيد على إنه من الممكن إضافة بعض المرونة على العمل الفني من خلال دمج التراث بأى تيار جديد وبالتالي إبراز التراث بثوب جديد يواكب التغييرات العالمية، حيث يجب الإهتمام به وليس إهماله
- النهوض يعتبر إرادة شعبية يبدأ بالتراث والفن متلماً فعلت كمبوديا بالرغم من حوادث الإبادة التي تعرضت لها إلا إنها أثبتت من خلال فن الشارع أنها ذات إرادة قوية حيث أصبح النهوض بالبلد مطلب شعبي.

الوصيات

1. دراسة التجربة الخاصة بكمبوديا في الوطن العربي من خلال أعمال الجداريات التي تهدف الحفاظ على التراث وأستغلال عناصره الفنية .
2. دعوة الفنانين إلى مناقشة أهمية التراث والإستفادة من شعبية فن الشارع لما قد يتيحه من جذب وتشجيع للمشاهدين على التفاعل مع الأعمال الفنية.
3. السعي الدائم لمواكبة كل ما هو جديد وإدراج فن الشارع كأداة مع وجهات نظر جديدة، وأبحاث تاريخية وتراثية.

(العقيدة الهندوسية في فن الشارع الكمبودي) محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

المراجع

المراجع العربية

1. رافت الشيخ، محمد رفعت (2001) . أسيما في التاريخ الحديث والمعاصر. دار المعارف . عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية .
2. عبد الحميد التهامي محمد الجزار - فن الشارع والمعالجات الجمالية غير التقليدية للتصوير الجدارى فى أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية (من منتصف القرن العشرين وحتى الآن) - فنون جميلة جامعة حلوان - رسالة ماجستير - 2019.
3. نادر جرجس شحاته - توظيف سمات فن الجرافيتى لتنمية التعبير فى التصوير المعاصر - كلية الفنية التربية - جامعة حلوان - 2004.

المراجع الإلكترونية

1. <https://www.britannica.com/place/Cambodia/Visual-arts>
<https://gsp.yale.edu/case-studies/cambodian-genocide-program>
2. <https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/rationalthoughts/what-is-hinduism-a-religion-or-a-way-of-life-40809/>
3. <https://www.yumpu.com/en/document/view/30424251/indian-art-characteristics-for-ap-phspoteauk12okus>
4. https://www.metmuseum.org/toah/hd/hind/hd_hind.htm
5. https://www.metmuseum.org/toah/hd/gods/hd_gods.htm

() العقيدة الهندوسية في فن الشارع الكمبودي () محمود حسام الدين عبد الخالق عقل

6. <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/preserving-cultural-tradition-ten-years-after-khmer-rouge>
7. <https://straatmuseum.com/en/blog/history-of-graffiti-and-street-art-1960s-1970s>
8. <https://www.themusicstudio.ca/characteristics-of-music-hip-hop/>
9. <https://www.isu.org/figure-skating/rules/id-handbooks-faq/additions-to-the-isu-ice-dance-music-rhythms-booklet/3204-hip-hop-2c/file>
10. <https://urbanario.es/en/articulo/what-does-graffiti-have-to-do-with-hip-hop/>
11. <https://www.magicalcambodia.com/street-art-is-resurrecting-cambodias-culture/>
12. <https://www.ashop.ca/fonki>