

Apsara by Thang Sothea,
on exhibition at Treeline
Urban Resort

Crafting culture in modern times

SIEM REAP IS EXPERIENCING AN ART REVIVAL OF EPIC PROPORTIONS, WITH MORE TO SEE THAN MEETS THE EYE.

Words: Amanda Sheppard Photography: Nataly Lee

MOMENT IN TIME

Endless construction sites and newly-built hotels line either side of a seemingly endless highway leaving the main airport, a clear sign of recent investments and the effects of a burgeoning tourism industry. During this period of undeniable growth, Cambodian culture is being claimed, reclaimed and restored through both classic and contemporary art forms.

The ancient city of Angkor Wat needs little introduction. The sprawling temple complex is filled with dedications to both Hindu and Buddhist deities – a nod to the Khmer kingdom's shifting spiritual landscape over the centuries. Beautiful though the World Wonder may be, it (like so many of its counterparts) has scars to bear; looted artefacts and defaced facades the result of waves of conflict since its erection in the 12th century.

Neighbouring temple complex Angkor Thom has suffered an altogether different fate, its crumbling sandstone structures wearing after years of weather-worn erosion, with structures like Ta Prohm (popularised by

blockbuster *Tomb Raider*) reclaimed by nature. But their resilience in spite of centuries of challenges only serves to mirror the resilience of the Cambodian people. These cultural artefacts are in fact a symbol of national identity.

An embodiment of this living cultural heritage is the mythical Apsara figure which adorns everything from ancient temple reliefs to modern day municipal buildings. These ornately dressed dancing figures are represented today by Khmer dancers performing the traditional art form.

Credit: DeltaOFF@shutterstock.com

A popular cultural excursion in Siem Reap is a visit to Phare, The Cambodian Circus. After stepping into the big top tent and bearing witness to an hour-long performance, it's clear to see why the show is so well-attended. Performers are graduates of Phare Ponleu Selpak – a non-governmental organisation in Battambang Province founded by nine former refugees, and dedicated to education and the performing arts.

Using art as a way to heal the community, the circus opened in Siem Reap in 2013, adopting a unique blend of live music, dance, theatre and acrobatics to weave stories that portray folklore, tradition, heritage, and modern society in rapidly changing urban environments – Cambodian culture both past and present. Performing troupes have toured both domestically and internationally, as unofficial ambassadors of Khmer culture.

But it isn't just the performing arts that are re-contextualised for a 21st century audience. Acclaimed Cambodian artist Lim Muy Theam has opened the doors of his

1. A traditional etched carving of the mythical Apsara figure

2. Ta Prohm – commonly referred to as the Tomb Raider Temple

3. Tableau housed by Theam's architectural offering

4. Sculptures of Hindu deity Ganesha, displayed at Theam's House

5. Ceremonial artefacts at Theam's House

private residence – now a living homage to the Kingdom of Cambodia – to the public. While Angkor Wat ticks many a bucket list and provides a snapshot of ancient society, Theam's House is an immersive experience into Khmer culture.

Theam was among the wave of refugees arriving in France in the 1980s, and among the first to return to Cambodia in 1995 – a fleeting visit then rekindled a lifelong affair with the nation and its culture. He has since dedicated his life to expressing Cambodian crafts, travelling across the country to document and preserve traditional art forms. The result – Theam's House – is a veritable treasure trove. The structure, designed by Theam himself, is organised into a series of wings, each dedicated to an element of Khmer history and filled with his own statues, paintings and other reflections created throughout his career.

Ly Pisith shares a similar vision. Having fled to Thailand and later France during the Khmer Rouge regime, Pisith sought solace in

MOMENT IN TIME

the arts, experimenting with various mediums before returning to Cambodia and turning his hand to jewellery. In 2008, Pisith founded Garden of Desire – a boutique jewellery brand paying homage to his heritage, drawing inspiration from childhood fables to the flora and fauna of the surrounding countryside.

Visual arts in Cambodia are experiencing a resurgence of equal scale. Contemporary galleries are cropping up on seemingly every street corner. Mirage arts space and consultancy showcase domestic and international artists, seeking to elevate Cambodia's status in the art world. Its current exhibition, 180° by the H O M E L E S S Art Collective, questions what it means to be making modern art in Cambodia. New addition Batia Sarem Gallery's inaugural

6. *Interiors of the Garden of Desire jewellery boutique*

7. *Eric Raisina, founder of the eponymous couture house*

8. *Fresh from the kiln at Lo Yuyu Ceramics*

9. *Craftsmanship at work at Garden of Desire*

exhibition showcased works by Svay Sareth, an acclaimed sculptor and installation artist known for his unique social commentaries.

But visitors need not travel far to experience art in its many mediums. The newly opened Treeline Hotel is a boutique riverfront property that offers an immersive artistic experience to guests. The hotel – itself a work of art – was designed by its owner, architect Hok Kang, whose own installation piece takes pride of place in the courtyard amid an ongoing open-air exhibition.

The hotel's free-falling greenery pays homage to nature's reclamation of ancient Angkorian temples, while its recently launched inaugural exhibition, *Face Forward*, adds another dimension entirely. Pieces by Cambodian artists the likes of Sopheap Pich, Thang Sothea, Noc

6

7

8

9

Chineak, Asasax and HKA & Partners are installed across the hotel's courtyard, lobby and throughout the 48 guest rooms.

Driving out of town towards Bakong Temple, visitors will come across Lo-Yuyu Ceramics. The pottery studio uses the ground beneath their feet – quite literally – to revive the craft of traditional Khmer ceramics. Lo-Yuyu uses raw materials from across Cambodia to produce a fine clay, which is then hand-spun and carefully crafted by a team of 30 artisans behind the wheels.

There are also those who have made Cambodia their home, dedicating their lives to their crafts and drawing constant inspiration

from their surroundings. Eric Raisina is one such individual. The Madagascar-born, Paris-trained textile designer has called Cambodia his home for 17 years. The Eric Raisina Couture House prides itself on its creation of 'Haute Texture' – placing fabrics at the core of the creative process, adapting and refining raw silk for its womenswear and accessories collections.

While the city's artisans are honing their crafts in all manner of mediums, there is one common thread that unites them. The passion behind each project has aligned both international and local talents to produce art with heart, and with Cambodia at its very core. ♦

TRAVEL INSIDER

CHATTIYA APINYANUKUL,
General Manager of Thai Airways,
Cambodia

BEST SITES

• **The Royal Palace** was built by King Norodom I in 1886, when the capital was moved to Phnom Penh. It faces towards the East and is situated at the Western bank of the cross division of the Tonle Sap River and the Mekong River called Chaktomuk

• **Angkor Wat** is a temple complex in Siem Reap, Cambodia and is one of the largest religious monuments in the world. It is famous for having more than 3000 beguiling apsaras (heavenly nymphs) carved into its walls. I like this place because each of the carvings is unique and there are 37 different hairstyles for budding stylists to study from!

• **Phnom Bokor National Park** is 1077 metres above sea level and it is renowned for being the most beautiful and most mystical natural park in Southeast Asia and I have to agree.

BEST BITES

• **Malis Restaurant** was created in 2004 out of the owner's desire and passion to restore Cambodian cuisine to its former glory and put Cambodia back on the map as a culinary destination. My favorite menu is the Fish Amok.

Credit: Malis Restaurant
Siem Reap

• **Romdeng Restarant** is part of the TREE Alliance, a global network of restaurants offering its partners in the NGO world access to established high quality standards of practice in the field of social enterprise. I always order the prawn and pomelo here.

• **Sora Sky Bar** is perched on the 37th floor of the Rosewood Phnom Penh. The city view from this tallest sky bar is awesome especially during sunset. My sundowner of choice is the Cambodian 53.

สืบสานงานศิลป์ในเสียมราชู

เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของกัมพูชากำลังขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งทั้งในด้านการเติบโตของเมืองและการท่องเที่ยว ในขณะที่ด้วยกัน การพัฒนาอีกด้านที่น่าจับตามองคือการฟื้นคืนศิลปะดั้งเดิมและร่วมสมัยให้กลับมาเฟื่องฟูควบคู่กัน

แปลและเรียบเรียงโดย เพ็ญพร ราวอินทรา

ลายศตวรรษที่ผ่านมา นครวัด นครธม เปรียบดังสัญลักษณ์ประจำชาติที่ตั้งตระหง่านเคียงคู่มืองเสียมราชู แม้ปราสาทและภาพสลักนางอัปสรจะทรุดโทรมลงตามเวลา แต่ความงดงามอลังการของโบราณสถานอันเลื่องชื่อ ยังคงตราตรึง สะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกัมพูชาที่ยืนหยัดผ่านร้อนผ่านหนาวมาช้านาน

อีกหนึ่งกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมเมื่อมาเยือนเสียมราชู คือการเข้าชมการแสดงของคณะละครสัตว์ Phare ของ Phare Ponleu Selpak องค์กรไม่แสวงผลกำไร ในพระตะบองที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาและศิลปะการแสดง แนวคิดหลักคือการบำบัดชุมชนผ่านการแสดงที่ผสมผสานศิลปะแขนงต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างลงตัว อาทิ ดนตรี การเต้น การละครและกายกรรม เพื่อเล่าขานเรื่องราวจากท้องถิ่น ชนบทธรรมนิยม และมรดกทางวัฒนธรรมในบริบทของสังคมปัจจุบัน

ศิลปินกัมพูชาเองก็มีบทบาทในการอนุรักษ์งานศิลป์ของชาติเช่นเดียวกัน หนึ่งในนั้นคือ Lim Muy Theam ผู้เปิดบ้านพักส่วนตัวให้สาธารณชนได้เข้าชมงานศิลปะล้ำค่า เขาออกแบบโครงสร้างของบ้านให้แบ่งออกเป็นหลายปีก แต่ละปีกอุทิศให้ประวัติศาสตร์สำคัญของกัมพูชาในแต่ละด้าน และอัดแน่นด้วยงานปั้น ภาพเขียน และงานศิลปะอื่นๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นตลอดชีวิตการเป็นศิลปินของเจ้าของบ้าน

ส่วนทัศนศิลป์ก็ได้รับการฟื้นฟูจากศิลปินและช่างอื่น แกลอรีร่วมสมัยผุดขึ้นราวดอกเห็ดในทุกหัวมุมถนน Mirage Art Space จัดแสดงผลงานของทั้งศิลปินชาวกัมพูชาและ

ต่างชาติ เพื่อยกระดับงานศิลปะของกัมพูชาให้ทัดเทียมนานาชาติ

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องเดินทางหลายแห่งเพื่อชมงานศิลปะหลากหลายรูปแบบอีกต่อไป โรงแรม Treeline โรงแรมบูติกเปิดใหม่ริมน้ำเปิดโอกาสให้แขกที่เข้าพักได้สัมผัสงานศิลปะตลอดทั้งวันทั้งคืน สยามภายในโรงแรมจัดแสดงผลงานศิลปะจัดวางของ Hok Kang สถาปนิกผู้เป็นเจ้าของโรงแรม รวมถึงนิทรรศการศิลปะกลางแจ้งที่จัดแสดงอย่างต่อเนื่อง นิทรรศการ Face Forward ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้ จัดแสดงผลงานอันโดดเด่นของศิลปินชาวกัมพูชาทั่วทั้งโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นบนสนามหญ้าในล็อบบี้ หรือห้องพักทั้ง 48 ห้อง

หากขับรถออกนอกเมืองมาทางปราสาทบาคอง จะพบกับ Lo Yuyu Ceramics สตูดิโอเครื่องปั้นดินเผาที่รังสรรค์ให้งานปั้นแบบดั้งเดิมของกัมพูชากลับมาโดดเด่นอีกครั้งด้วยทีมช่างปั้นมากฝีมือกว่า 30 คน Lo Yuyu สรรหาวัตถุดิบจากทั่วประเทศเพื่อผลิตเครื่องปั้นขึ้นเลิศด้วยความพิถีพิถัน

เหล่าศิลปินต่างบรรจงสร้างงานศิลปะตามแบบที่ตนถนัด สิ่งที่ร้อยเรียงผลงานต่างแขนงของพวกเขาให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวคือความหลงใหลและทุ่มเทในงานที่รัก ก่อเกิดเป็นงานศิลปะที่สร้างด้วยใจและสะท้อนถึงแก่นแท้ของกัมพูชา ❖

1. ภาพงานศิลปะในบ้านของ Lim Muy Theam
2. บ้านของ Lim Muy Theam ที่อุทิศให้งานศิลปะแขนงต่างๆ ของกัมพูชาและเปิดให้สาธารณชนเข้าชม
3. โรงแรม Treeline เดิมไปด้วยงานศิลปะกลางแจ้งที่จัดแสดงอย่างต่อเนื่อง
4. Lo Yuyu Ceramics สตูดิโอเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมของกัมพูชา