

INSTITUT ALAM dan TAMADUN MELAYU
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
BANGI

WACANA

“Seni Figuratif & Isu Sosial: Perspektif Alam Melayu”

Dr. Zakaria Bin Mohd Ali

Profesor Adjung

Membincangkan tajuk

*Olahan Isu Semasa oleh Ahmad Fuad Osman, Gan Chin Lee, Bayu
Utomo Radjikin dan Marvin Chan*

28 Mac 2019

1. Dr. Zakaria Ali
Professor Adjunct
ATMA, UKM
28 Mac 2019
2. **Tajuk:** *Olahan Isu Semasa oleh Ahmad Fuad Osman, Gan Chin Lee, Bayu Utomo dan Marvin Chan*
3. Seni figuratif, same seperti seni abstrak, bercerita melalui susunan warna dan olahan garis. Jadi seni figuratif mempunyai tema yang kadang-kadang tersurat dan yang kerap pula tersirat.
4. Isu atau content itu boleh bersifat semasa, setempat, transnational atau global. Yang dioleh pelukis berkisar pula tema krisis identiti, kecurangan politik, ketidak-mengertian sejarah, dan powerlessness atau kehilangan kudrat.
5. Sikap itu pula ialah betapa kentalnya komitmen pelukis kepada isi. Adakah dia personalized isi tersebut, atau impersonalizedkannya, membatininya atau tidak. Sekiranya dia tidak berupaya membatini isi atau ceritanya maka hasilnya pasti dangkal, tidak serius dan unresolved. Sesuatu yang intrinsic kekal intrinsic.
6. Mereka melukis dengan meyakinkan, memiuh-miuh watak-watak itu menjadi alat bercerita, membawa mesej tentang pengalaman pelukis menangani krisis yang ingin difahaminya, secara visual dan terperinci.
7. Pengolahan pelukis itu mencerminkan stail. Dalam sejarah dan kritikan seni, istilah stail itu berfungsi sebagai penentu identiti sang pelukis. Catan figurative tergolong ke dalam aliran realisme. Realisme adalah kaedah penggambaran yang tradisinya telah lama bertunjang. Dalam tradisi catan Barat,

umpamanya, kaedah penggambaran ini memuncak pada zaman Renaissance.

8. Penyambungan tradisi realisme itu sampai ke masakini.
Contoh.
9. Andrew Wyeth, "The Patriot", 1964. Egg tempera on board
10.28 x 24 in
11. Isu-isu semasa dan setempat kepada Ahmad Fuad ialah cerita mengenai rundingan damai antara ketua parti komunis Chin Peng dan Rashid Mydin di satu pihak, dan Tunku Abdul Rahman and David Marshall di satu pihak yang lain, pada tahun 1955 di Baling, dua tahun sebelum kita Merdeka. Sekolah yang bersejarah itu ialah sekolah rendah Ahmad Fuad.
12. Ahmad Fuad masih ingat mayat komunis yang dibawa keluar dari hutan Baling. Pengalaman ngeri ini kekal dalam jiwanya, menjadi pendorong mengolah tema sejarah kemerdekaan Tanah Melayu melalui foto-foto yang ditokoktambah untuk menyuarakan kekeliruan dan disconnection yang dia alami.
13. Ahmad Fuad Osman, "Recollections of long lost memories #6". Oil on canvas. 198 x 275 cm. 2008
14. Ahmad Fuad Osman, "Recollections of Long ost Memories #8". Vide Projection 13 mins.
15. Ahmad Fuad Osman, "Issshhhh..Busuknya!". Oil on canvas. 244 x 244cm. 1999
16. Ahmad Fuad Osman, "Please get your filthy hands.." Oil on canvas. 250 x 274 cm. 2000
17. Ahmad Fuad Osman, "Fatamorgana #2. The State of Confusion". Oil on canvas. 119 x 173 cm. 2006
18. Gan Chin Lee pula ialah anak petani di Jeram, Selangor, membesar dalam keluarga yang tahu sangat apa ertinya susah, turun naiknya harga padi dan sawit. Keadaan ekonomi keluarga yang tidak menentu ini membentuk dia menjadi pemerhati yang tajam, mengolah tema orang marhean, tempatan atau pendatang dengan mantap.
19. Angkatan millennial dalam karyanya itu biasanya bosan, risau, termenung tanpa arah. Mereka layu oleh existential angst, kepedihan hidup tanpa maya, melepak di kedai mamak mengharungi malam tanpa hujung.

20. Gan Chin Lee, "A Crying Soul". Oil in linen. 144 x 106 cm.
2010
21. Gan Chin Lee, "Gandma". Oil on canvas. 83 x 121 cm. 2003
22. Gan Chin Lee, "Status Anxiety 4" Oil on canvas. 180 x 120 cm.
2010
23. Gan Chin Lee, "Status Anxiety 2" Oil on canvas. 180 x 120 cm.
2010
24. Gan Chin Lee -Rohingyas Self n the Other 3. Oil on canvas. 152
x 304 cm. 2015
25. Budi Utomo yang berhadapan dengan soal identity yang rumit
sebab dia kelahiran Sabah keturunan jawa. Keluarganya
menghargai kejawaan lebih dari keMelayu. Dalam ICnya dia
digolongkan berbangsa Melayu. Konflik dalaman ini adalah
sumber sejumlah ideas tentang jatidiri.
26. Dia bersuara sebagai orang luar memandang ke dalam, dan
orang dalam memandang ke luar. To be or not to be, the
insider who is out, and, the outsider who is in, mencari jawapan
kepada tanda tanya yang rumit dan merumitkan.
27. Bayu Utomo Radjikin, "Qiblat", 2006, Acrylics on canvas, 231 x
137 cm. 3 panels.
28. Bayu Otomo Radjikin, "Brothers", oil on canvas, 160 220 cm,
1995
29. Bayu Otomo Radjikin, "Infinity". Acrylic on canvas, 138 x 153
cm. 2007
30. Bayu Utomo Radjikin, "Does History Change?" 1995. oil on
canvas, 162 x 183cm
31. Bayu Utomo Radjikin, "Self-Portrait Tanpa Tajuk"
Mixed media on canvas. 92 x 244 cm. 2007
32. Marvin Chan berkata dia benci politik sebab banyak sangat
pembohongan, penipuan dan pengkhiatan yang ahli politik
lakukan, semata-mata untuk merebut dan mengekalkan kuasa.
Dia bercerita dengan menggunakan metafora, menyindir secara
berlapik.
33. Dua metafora: bayi dan ahli sihir. Bayi itu tanah air, ahli sihir
itu pemimpin negara. Tangisan bayi ditutup oleh koin bertulis
Latin: Opus, Gratia, Aequum: work, grace, fairness. Kerja,
luhur, adil. Boneka merah ialah toys mainan jelly bears penuh

dengan gelatin dan gula. Laungan janji-jani kosong yang palsu. Ahli sihir mempesosana rakyat dengan mainan sorong dan tarik tali yang melalaikan.

34. Marvin Chan, "Boy with the broken Halo". Oil on canvas. 152 x167 cm. 2019
35. Marvin Chan, "The Puppet master". Oil on canvas. Size. Year.
36. Marvin Chan, "Broken". Oil on canvas. Size. 2018
37. Marvin Chan, "Behind The Scene". Oil on canvas. Size: Year.
38. Sebagai penutup saya petik dari *Sejarah Melayu* yang mengesahkan perihal kemasukan Islam ke Melaka. Saya lukis adegan ini dalam suasana moden, menggunakan students saya sebagai model. Adakah saya telah melakukan *the abuse of history*, seperti kata Nietzsche, dengan merubah alih watak-watak abad ke 15 itu menjadi semasa dan setempat?
39. *Hatta maka haripun 'asarliah; maka datanglah sebuah kapal dari Jeddah lalu ia berlabuh. Maka turunlah makdum dari dalam kapal itu, Sayyid Abdul Aziz namanya, lalu sembahyang di pantai itu. Maka hairanlah segala orang melihat kelakuannya itu, maka kata segala orang itu. "Mengapa ini tunggang tinggi?"*
Sejarah Melayu. Ms. No 18 of the Raffles Collection. Page 83-83
40. Zakaria Ali, "The Visitors". Oil on canvas. 68 x 148 cm. 2005.
41. Pelukis mengharapkan kita bersimpati dengannya sesudah menikmati sejumlah karyanya. Sekiranya tidak, karyanya itu sekurang-kurangnya telah membuat kita berfikir. Dengan berfikir kita menilai.
42. Sekian terima kasih.

Diamond Creeks, Behrangf Ulu, Tanjung Malim, Perak.

27 March 2019