

APRESIASI SENI DARI KACA MATA ZAINON ABDULLAH

ZAINON ABDULLAH

zaino750@perak.uitm.edu.my

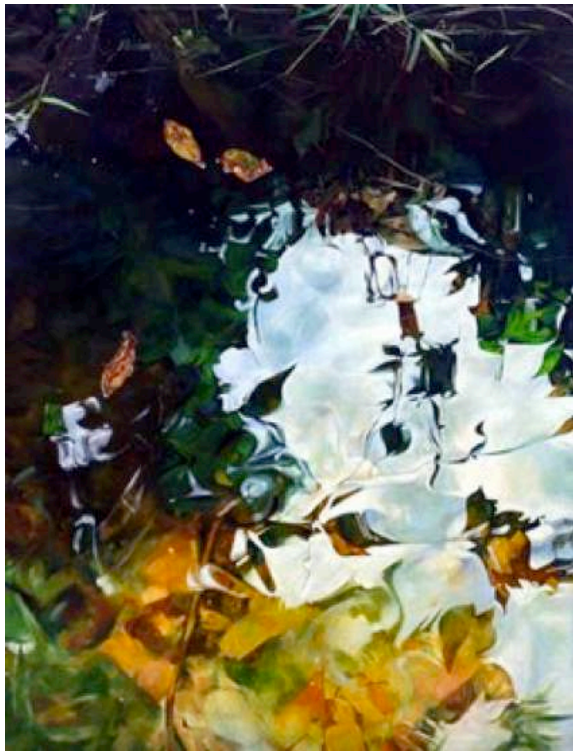
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka (FSSR)
Universiti Teknologi Mara , Cawangan Perak ,
Kampus Seri Iskandar

ABSTRAK

Penulisan ini adalah satu apresiasi seni dan pandangan dari kaca mata penulis terhadap hasil karya rakan-rakan seniman yang rapat dengan penulis. Ianya boleh dikatakan sebagai tribute buat teman-teman yang bersama-sama dalam mengangkat seni kontemporari di tempat yang sepatutnya. Diharap penulisan ini mampu memberikan sedikit cetusan idea buat seniman yang lain terutama pengkarya muda untuk menyemarakkan aktiviti seni kontemporari Malaysia pada masa depan.

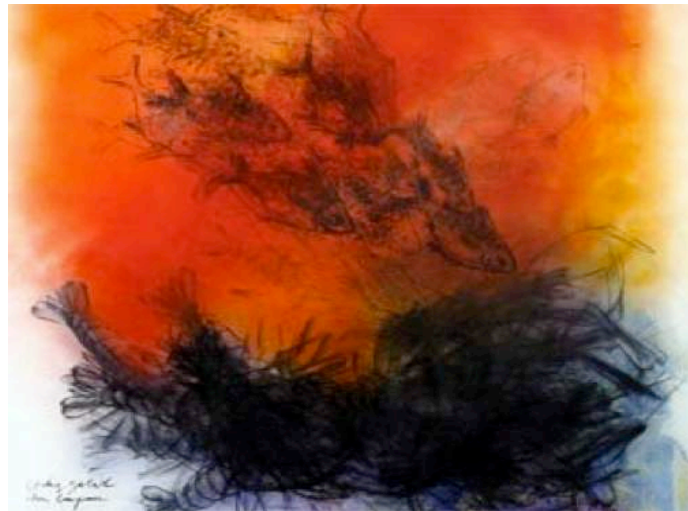
Kata kunci : Apresiasi Seni , Karya Rakan-Rakan Penulis

Karya Hamdan Shaarani

Di studio Kantan, Tronoh, seorang pelukis kelahiran Teluk Intan meminjam mata burung untuk mengolah karyanya. Karya realisma ini dihasilkan pada tahun 2005 menggunakan sudut pandangan mata burung. Keistimewaan Hamdan disebabkan ketajaman mata dan penghayatan beliau keatas subjek rujukan alam. Melalui bantuan kamera beliau membuat ekpidisi subjek rujukan. Dari subjek terpilih tersebut beliau membuat simulasi jalinan (simulated texture) dengan memindahkan kepermukaan kanvas melalui kaedah sapuan berus. Kelebihan Hamdan ialah kerana dalam proses pemindahan warna, beliau akan menokok tambah bagi mengimbangi komposisi. Seterusnya peraturan estetik seperti garisan, bentuk dan ruang antaranya dipadankan bagi menghasilkan karya yang berestetika tinggi. Karya ini seperti sebuah cermin alam, dimana apabila kita melihat karyanya kita seolah melihat tanah, air, langit dan diri kita sendiri. Hidup kita juga umpama sebuah cermin kerana setiap perbuatan dan kata kita akan kembali terbias kepada kita. Melihat karya ini bukan sekadar memenuhi keperluan mata terhadap keindahan alam tabie, bahkan boleh membawa penghayat melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan melalui mata hati.

Karya Daud Rahim

Udang Galah dan Lampan adalah dua kehidupan yang menghuni dasar sungai telah menjadi subjek rujukan Daud Rahim. Karya ini diperkuatkan lagi dengan gabungan warna panas dan sejuk. Lampan sedang berenang dikawasan warna panas (oren) dikontraskan dengan Udang Galah, berkumpul di kawasan warna sejuk (biru). Kekuatan karya ini disebabkan kelincahan Daud menggunakan bahan arang secara pantas dan spontan dalam membentuk karyanya. Sentuhan beliau secara gesture dapat merakamkan pergerakan kedua-dua hidupan tersebut secara dinamik. Dinamika Udang Galah dan Lampan seolah-olah terencat apabila Daud mewujudkan warna kontras oren dan biru. Suasana ini seolah-olah sungai yang biru dan cantik telah tercemar oleh manipulasi manusia (oren) . Sinisnya, seperti tangan-tangan kapitalis yang mengaut keuntungan duniawi sehingga mengabaikan ekosistem kehidupan alam kehaiwanan dan kemanusiaan itu sendiri.

Karya fotografi Ko Yamada

Ko Yamada seorang pensyarah dan artis terkenal di negara Jepun. Beliau terlibat dengan program Malaysian Japan Art- Exchange diantara UiTM Perak dan Nagoya University of Art 2005. Penulis tertarik dengan gambar hitam putih ini yang memaparkan potret seorang wanita berlatarbelakangkan subjek bunga-bunga. Karya ini mengingatkan penulis seolah-olah sebuah kematian ataupun sebuah mimpi keamanan yang panjang. Bunga-bunga yang diletakan menggunakan rentak tidak

Karya ini penulis hasilkan pada tahun 2008. Kenapa karya ini bertajuk Episod Dalang : Pertarungan I. Entahlah, bila nak bercerita konsep karya sendiri ni, jadi susah. Biasanya ketika berkarya kita hanya merancang beberapa subjek rujukan, tetapi dalam proses penghasilan karya terutamanya karya abstrak, kita membiarkan alam bawah sedar memandunya (Intuitive concept). Sememangnya penulis sukakan subjek alam tabie. Hampir 200 pokok dan tumbuhan ditanam dipersekitaran Studio Telagafakir (gambar kecil). Tumbuhan tersebut telah menjadi inspirasi sebagai subjek gabungan dalam berkarya. Karya ini diaktifkan dari keresahan dalaman minda yang sentiasa bertempur untuk meneruskan kehidupan di dunia fana ini. Pertempuran diantara nafsu baik dan tidak baik sentiasa berlaku. Sebagai manusia kita tidak dapat merujuk kepada budi pekerti alam yang sentiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Tumbuhan patuh dengan sifat taat dan zikir oksigen dan karbon dioksid, disamping memanfaatkan dirinya untuk kemanfaatan manusia. Nabi pernah berkata sebaik-baik manusia ialah manusia yang boleh memanfaatkan dirinya kepada orang lain. Kadang-kadang kita leka bertempur sehingga merosakan alam, manusia dan kehidupan itu sendiri.

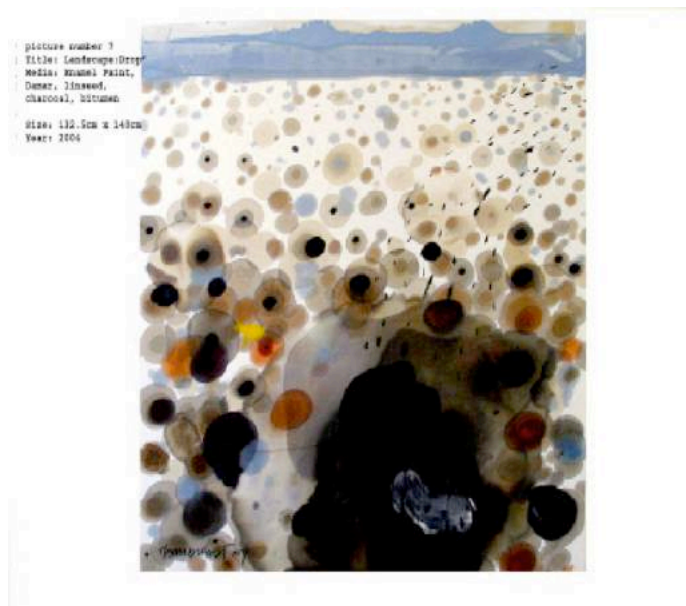
tersusun (random rhythm) seperti memaparkan mesej keamanan. Mungkin beliau ingin menyampaikan mesej kematian sebuah keamanan atau mimpi panjang sebuah keamanan. Kini sewaktu dunia sudah tua keamanan juga telah turut uzur. Boleh jadi potret wanita yang berpakaian cantik dengan sikatan rambut rapi adalah sinis beliau terhadap kematian sebuah keamanan yang dipaksakan atau direkaciptakan oleh dalang yang bercita-cita besar untuk terus hidup senang dengan menderitakan orang lain.

Episod Dalang : Pertarungan I

Studio Penulis : Telagafakir

Apresiasi karya Hamidi Hadi

Karya landscape Drop di hasilkan pada tahun 2004, di studio Titi Gantung II. Penggunaan subjek biomorphic dari jalinan rekaan (invented texture) telah meletakkan karya hamidi agak istimewa. Selain daripada ianya terkeluar dari kaedah sapuan konvensional, teknik tumpahan warna tersebut telah menghasilkan satu fenomena pemandangan lanskap yang bukan lagi biasa. Ulangan titik-titik biomorphic tersebut berupaya menjangkau minda penghayat dalam satu illusi perasaan berasaskan suasana meditasi. Keinginan Hamidi untuk menterjemahkan bentuk sel dan organisma dalaman dengan menggunakan metafora lanskap telah menjadikan karya beliau sebuah pemandangan mikro. Bentuk seakan janin dalam bahagian gelap di latar hadapan adalah permulaan kehidupan di dalam kandungan. Benih manusia berasal dari titik. Dari lautan titik tersebut cuma beberapa titik terpilih untuk memulakan kehidupan di luar. Landscape Drope adalah metafora titik kehidupan dari alam kehidupan sel dan organisma sehinggalah menjenguk dunia fana dan kembali kedunia sana.

Karya Seni Suhaimi Tular

Karya yang tidak bertajuk ini dihasilkan sekitar tahun 2004, oleh Suhaimi Tular. Karya beliau didominasi oleh subjek muka, gondang dan buah serta bunga hutan dihiasi dengan latarbelakang bergaris menegak dari jalinan rekaan. Subjek muka dan gondang dilatar hadapan (high key) dikontraskan dengan struktur garis menegak pada latarbelakang (low key), menghasilkan satu nostalgia diantara dunia berwarna dan hitam putih. Kegusaran pelukis jelas kelihatan pada raut wajahnya yang menggunakan teknik garisan ekspresif. Namun subjek Gondang yang di lukis secara teliti dengan teknik rendering menimbulkan satu persoalan. Kenangan memungut Gondang di lopak air mungkin merupakan satu catatan minda yang tidak lekang, sebaliknya dunia masakini yang berwarna warni pada latarbelakangnya merupakan kisah perjalanannya merentasi masa silam. Keindahan masa silam bersama alam telah kabur, kerana pembangunan telah mengambil alih. Hakikat yang terpaksa direntasinya, perkampungan Dengkil (tempat lahir beliau) yang pada silamnya dipenuhi hutan, kini telah bertukar menjadi Putra Jaya. Hijrah beliau ke Seri Iskandar sedikit sebanyak dapat merungkai masa silamnya. Namun suatu hari nanti apakah Seri Iskandar ini akan merndapat nasib yang sama seperti kota besar Putra Jaya.

Studio Desa : Aznan Omar

Kami memanggil Aznan Omar, sebagai Nan. Beliau membeli sebidang tanah lot dibelakang rumahnya, semata-mata untuk membina studio dan galeri. Fasa pertama gambar diatas adalah Studio Desa. Sejak balik dari U.K. beliau lebih menumpukan bidang pengarcaan. Pagi ini penulis berpeluang mengambil beberapa gambar beliau sedang menyiapkan karya arca. Gambar dibawah ialah seekor ikan yang telah siap di casting dari imej asalnya.

Studio Ofis : Izzadin Matrahah

Nan antara pelukis muda negara yang mewarnai kelompok pelukis Seri Iskandar. Secara tidak langsungnya dalam diam kelompok Seri Iskandar dan pelukis Perak telah membina peta seni dunia di negara kita. Usaha murni ini semoga berterusan dan menjadi wadah budaya dan bangsa.

Ruang pejabat 8x16 kaki adalah medan Izzadin mempraktikkan ilmu seni lukis bagi memantapkan proses pengajarannya. Sungguh pun ruang tersebut bersaiz kecil beliau mampu memaksimumkan penggunaan ruang yang minimum. Di sinilah seorang pengajar dan pelukis berkarya untuk memperkembangkan wadah kebudayaan bangsa dan negara.

Ada orang mengatakan melukis memerlukan ruang yang besar dan hebat. Namun Izzadin berupaya memperkembangkan kreativitinya umpama kata pepatah "hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih". Keinginan yang kuat dan semangat beliau yang membara membuatkan beliau terus berkarya tanpa jemu.

Sebagai pendidik beliau tidak mahu dilabelkan sebagai cakap tidak serupa bikin oleh anak didiknya. Lagi pula mempraktikkan ilmu yang diajar merupakan perkembangan budaya intelektual yang sihat. Penulis pernah melawat beberapa universiti di negara matahari terbit. Nagoya Universiti misalnya menyediakan studio seluas 15x30 kaki untuk penyarah / pelukisnya. Mereka berpendapat studio yang disediakan tersebut disamping pensyarahnya mempraktikkan ilmu, dalam masa yang sama mereka boleh membawa anak didik bagi kegiatan pendidikan secara bersemuka.

Studio Gunung Raya : Mohd Tajali Abdullah

Kami memanggil beliau TJ, sahabat lama semasa sama-sama mengajar di tahun 1 Fakulti Senilukis Senireka UiTM Shah Alam. Beliau kini di Universiti Multimedia. 14 Mei 2009 lalu kami bertemu di Pameran 365 Hari Paiman. TJ bercerita tentang Studio Gunung Raya di Langkawi. Studio yang tingginya hampir 50 kaki tersebut merupakan angan-angan lama beliau yang kini bertukar menjadi realiti. Semasa melayan angan-angan "mimpi gila" tersebut, beliau tidak mengeluarkan wang walau sesen pun. Namun apabila impian beliau bertukar menjadi realiti banyak wang dikeluarkan sehingga ada yang mengelarkan projek gila. Tambah aku pada TJ semasa belajar Al Quran dulu, guru Quran tersebut juga berkata kalau mahu pandai membaca Quran, kita mesti gila baca Quran. Jadinya kegilaan TJ untuk merealisasikan projek Studio Gunung Raya kena pada tempatnya. Disebabkan pemikiran beliau terkeluar dari zaman maka orang normal tidak dapat menerimanya.

Tujuan beliau membina studio tersebut antara lain ialah untuk membuat Art Camp. TJ merealisasikan impiannya untuk bertukar-tukar program seni visual sedunia. Studio yang dibina berlatar belakang kaki gunung Raya tersebut digabungkan dengan alam dimana pada malam hari kita dihiburkan oleh bunyian fauna dan orkestra kodok. Dalam pada itu atap ditingkap atas dibiarkan lutsinar bagi tujuan memerhati bintang-bintang. Air terjun yang terletak diatas bukit tersebut pula adalah nyayian alam yang bakal menghiburkan peminat. Sementara ruang sekeliling di tingkat atas dibiarkan tidak berdingin, bagi tujuan menghayati keindahan alam ciptaan Allah.

Studio Kantan diberi nama sempena kampung tersusun Seri Kantan yang didudukinya. Sekitar 2008 selepas lawatan silaturahim oleh Ahmad Shukri Mohamed (Mat Yie), Hamdan membina Studio Kantan dalam tempoh seminggu. Sinis oleh Mat Yie telah berjaya meransang perancangan pembinaan studio oleh Hamdan.

Mat Yie telah menyindir Hamdan secara seloka yang mana Hamdan begitu terkenal suatu ketika dahulu, tapi kini sudah tenggelam. Tambahnya lagi beliau mempunyai kawasan yang luas tetapi tidak mahu buat studio.

Kini sewaktu dunia menghadapi gelombang pemanasan global muncul seorang anak seni bertindak sebagai individu berusaha menyuburkan seni tampak dan menyelamatkan bumi dari ditarah oleh sinafsu serakah. Semoga Studio Gunung Raya menjadi satu mercu tanda dunia seni visual yang suatu hari nanti akan menjadi kemegahan negara.

Studio memainkan peranan penting untuk menghasilkan karya, dimana sebagai tenaga pengajar kita boleh mempraktikkan teknik-teknik baru. Malah studio juga membolehkan kunjungan rakan artis dan menjadi tempat wacana dan kritikan seni.

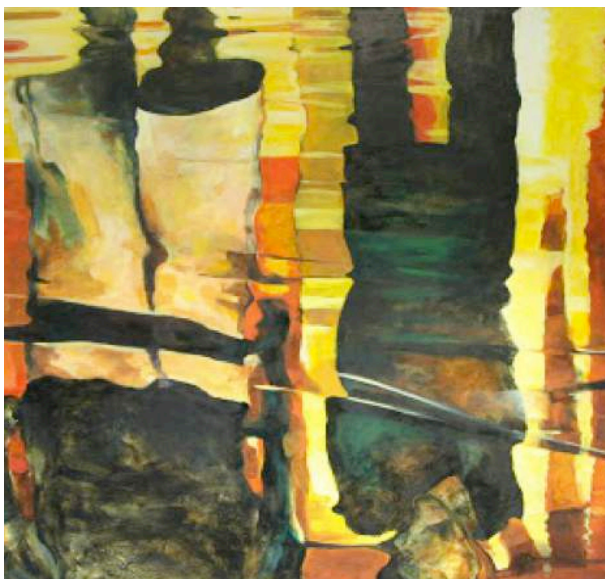
Studio Kantan ; Hamdan Shaarani

Dua hari yang lepas penulis ke rumah Hamdan, tetapi gambar kurang bagus kerana cuaca agak mendung. Alhamdulillah pagi ini cuaca bersinar dengan baik sekali.

Semenjak berpindah dari Shah Alam (April 2002) ke Seri Iskandar, sehingga kini Suhaimi sinonim dengan persekitaran Studio Suak Sodang. Walaupun bertugas di Yaman Selama tiga tahun Suhaimi masih menyewa rumah “open space” di Suak Sodang. Studio Suak sodang dkekalkan berkonsep terbuka dengan gabungan tumbuhan diruang luar dan bahagian dalamnya. Pokok buluh di komposisikan dengan palma , bunga kertas dan lainnya membentuk suasana taman yang matang.

Studio Suak Sodang : Suhaimi Tular

Bilik atas dijadikan ruangan peribadi, sementara bilik bawah dan ruang tamu telah menjadi kawasan menghasilkan karya. Suhaimi bijak menggunakan ruang yang ekonomis. Sambil mentelaah beliau menghasilkan karya dengan bertemankan pokok-pokok dan anak ikan guppy. Dihari minggu Suhaimi gemar melapangkan mindanya sambil menambahkan koleksi bank imej beliau dengan panorama alam persekitaran Cameron Highland. Kadang-kadang beliau melayan selekoh Cameron-Simpang Pulai yang berliku-liku. Keindahan diantara studio Suak Sodang dan Cameron Highland kadang-kadang diabadikan didada kanvas sehingga menghasilkan karya-karya yang menawan.

Studio Suak Sodang menyimpan pengalaman diantara seorang pendidik, pengkarya dan juga bikes.

Tanpa Tajuk 1 , Karya semasa di Yemen

Tanpa Tajuk 2 : 2006

Tanpa tajuk 3: 2006

Tanpa Tajuk 4: 2007

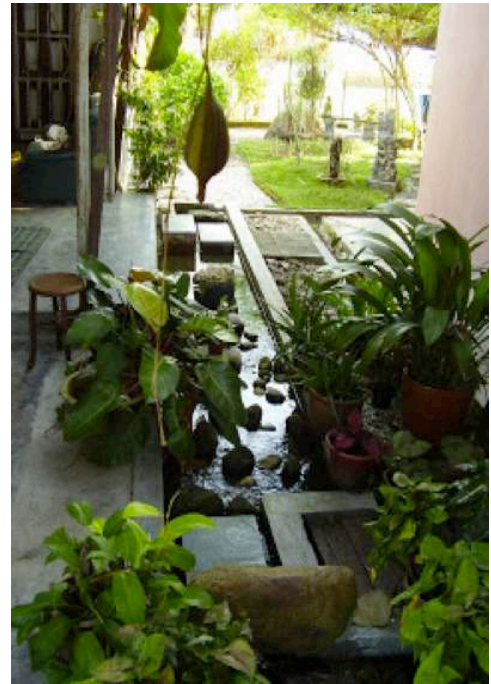

Studio TelagaFakir: Zainon Abdullah

Hari ini cadang hendak menulis studio Suhaimi Tular. Tetapi terlupa pula bawa kamera, jadinya penulis mengambil keputusan untuk menceritakan proses penghasilan studio telagafakir. Gambar ini diambil pada tahun 2005 semasa proses awal pembikinan studio telagafakir. Penulis memilih kayu dari rumah lama dengan pintu dan sepasang tingkap asal. Tujuannya supaya penulis dapat mengimbau kembali nostalgia tinggal dirumah kampung semasa kecil-kecil dahulu.

Penulis gabungkan sedikit laman dan persekitaran ala taman Jepun. Ini pun nostalgia juga, iaitu kenangan berada disana selama setahun. Hampir setiap rumah di Jepun mempunyai taman (walaupun bersaiz mini ataupun Bonsai). Mereka menyiapkan rumah beserta dengan tamannya sekali tanpa mempunyai ruang untuk ditambah lagi. Ini menyebabkan bila kita berada di kawasan perumahan tersebut, kita seperti berada dalam taman. Penulis gabungkan Pakis gajah, pokok puding dan buluh antaranya untuk menampakan persekitaran hutan.

**Terima kasih yang Maha Esa
kerana mengizinkan hambamu
mengukir bentuk
mengores lakar
Di teratak fana ini
Ku pohon restu mu
ku pohon hidayah mu**

**Jangan lah kau hanyutkan aku
Di lembah yang tidak keruan
Ingatkanlah aku seperti seruan mu
seperti bayang yang sentiasa sujud
Hanya pada mu, yang Maha Esa**

Gambar di bawah & di atas diambil pada Mei 2009

Sekian buat catatan kali ini.
Zainon Abdullah