

Kritikan Seni Dan Identiti Budaya Melayu: Suatu Tinjauan Terhadap Karya Mohamad Hoessein Enas Dan Syed Ahmad Jamal

Mohamad Kamal bin Abd. Aziz

Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, UiTM Shah Alam

Di Malaysia, walaupun asas seni visual mempunyai akar pertumbuhan yang baik namun setelah 58 tahun negara mencapai kemerdekaan, bidang kritikan seni masih jauh tertinggal perkembangannya berbanding seni visual. Bidang kritikan seni berperanan sebagai jambatan yang menghubungkan antara karya pelukis dengan masyarakat lantaran perlu menjadi tunjang kepada aspek teoritikal seni tanah air untuk bergerak selari dengan seni visual. Langkah untuk menelusuri, meneliti serta memahami persoalan-persoalan atau isu-isu berkaitan identiti seni visual dan budaya bangsa adalah suatu tugas yang mencabar bagi pengkritik. Ini adalah kerana kritikan seni mampu untuk mengungkap suatu gambaran kasar yang selari (*parallel impression*) tentang suasana dan intipati sosial, persekitaran atau budaya.

Kajian ini adalah menumpu kepada aspek penganalisan kritikan seni terhadap pengkaryaan dua orang pelukis tersohor Malaysia iaitu Syed Ahmad Jamal dan Mohd. Hoessein Enas. Pemilihan kedua-dua tokoh pelukis ini adalah disandarkan kepada kapasiti serta pengaruh kuat mereka selaku perintis atau pelopor kepada gaya realisme dan ekspresionisme masing-masing. Sumber teks penulisan serta data-data temu bual mengenai karya-karya pelukis adalah dirujuk mengenai apa dan bagaimana intipati pengkaryaan itu dikupas dan dibicarakan. Ertinya penelitian adalah tertumpu tentang bagaimana penafsiran dan bentuk kepengkritikan yang melingkari intipati pengkaryaan pelukis itu ditulis atau didedahkan. Jelasnya, kritikan seni adalah perbincangan seni sama ada secara lisan atau tulisan yakni melibatkan interpretasi, analisis serta penilaian secara kritis terhadap bentuk dan makna seni. Dengan lain perkataan, kritikan seni itu ialah perbincangan ilmiah tentang seni.

Persoalan tentang identiti dalam kajian ini adalah merangkumi perkara-perkara yang mempunyai kaitan atau gambaran mengenai unsur-unsur kemasyarakatan, politik, sejarah, kesusasteraan, falsafah, pemikiran, nilai dan keagamaan yang terkandung dalam karya-karya pelukis lantaran menjadi isu perbincangan pengkritik. Setiap rakaman tentang peristiwa seni mempunyai peranan sebagai alat informasi dalam menterjemahkan sesuatu intipati budaya, aspirasi mahupun jati diri bangsa. Jelasnya, melalui imej dan fakta yang dirakam dan ditulis, maka dapatlah dikemukakan cerminan latar budaya serta masyarakat yang dikaji. Muliyadi Mahamood (1995) menjelaskan bahawa bidang kritikan seni berupaya meletakkan kepentingannya sebagai manifestasi pemikiran dan budaya dalam memacu pembentukan budaya kritis dan intelektual di kalangan masyarakat. Penulisan-penulisan mengenai hasil karya seni pelukis perintis Syed Ahmad Jamal dan Mohd.

Hoessein Enas memberi gambaran seolah-olah sejarah seni lukis moden Malaysia bermula dari situ.

Tafsiran pengkritik terhadap karya pelukis: Syed Ahmad Jamal

Ramai di kalangan pengkritik tempatan cuba mengaitkan nama Syed Ahmad Jamal sebagai bertanggungjawab ke atas bermulanya seni era modenisme di negara ini. Bagi kebanyakan pengkritik, penggunaan gaya seni yang ditonjolkan adalah dianggap paling inovatif, tegas, berani dan paling menarik dari segi pembawaan Malaysia dan warisan budayanya. Berikutan itu, seni lukis moden Malaysia menjadi semakin indah kesan daripada pembabitannya (Redza Piyadasa, 1994).

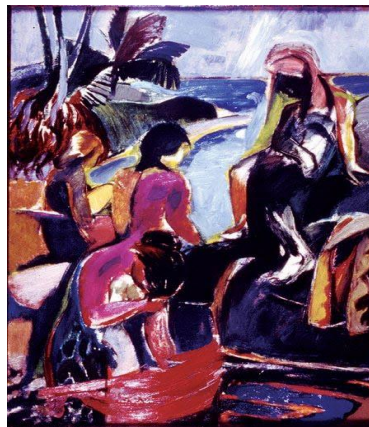
Syed Ahmad Jamal adalah dianggap seorang pengkaji budaya dan seniman Melayu yang sentiasa berusaha untuk menghidupkan kembali zaman kegemilangan seni dan budaya Melayu (Mohamed Ali Abdul Rahman, 2000). Jelasnya, penghasilan tersebut merupakan suatu titik tolak dan menjadi katalis dalam menggerakkan penerokaan dan pencarian makna terhadap seni rupa Melayu. Ia dianggap sebagai lambang identiti budaya serta faktor penyatuan bangsa Melayu. Anurendra Jegadeva (2006), menjelaskan ciri-ciri kemelayuan kekal utuh di dalam kebanyakan karya Syed Ahmad Jamal. Jika diamati, persoalan identiti budaya sering dibangkitkan menjadi isu identiti diri. Sebabnya seni lukis diilhamkan sebagai suatu penerokaan peribadi di mana pergelutan yang terbabit adalah merupakan suatu pergelutan peribadi yang bersifat batiniah (Zainal Abidin Ahmad Shariff, 1996).

Wujud suatu kecenderungan terhadap penggunaan aspek simbol, bentuk dan warna yang membentuk *trend* atau identiti dalam catan-catan Syed Ahmad Jamal bermula dari tahun 1970-an lagi. Terkesan daripada Gagasan Kebudayaan Kebangsaan tahun 1971 yang mengariskan beberapa unsur untuk dijadikan landasan terbaik pengkaryaan. Gagasan tersebut meletakkan kebudayaan rakyat asal rantau ini sebagai pencetus atau teras terhadap penciptaan seni. Sementara itu, Islam sebagai tunjang atau paksi kepada penghayatan seni dilihat sebagai suatu tanggungjawaban yang perlu diisi. Meskipun Syed Ahmad Jamal merupakan pelopor pemikiran aliran seni yang baharu dari Barat di Malaysia, namun beliau sama sekali tidak meminggirkan pertalian antara ikatan seni dan budaya tanah air sebaliknya wujud penerapan konsep serta penggabungan pengaruh alam Melayu Nusantara yang mempunyai keperibadian tersendiri seperti yang termaktub dalam dasar kebudayaan kebangsaan. Hasilnya terciptalah karya-karya seni Syed Ahmad Jamal yang bersirikan "Gunung Ledang", berunsurkan motif tradisi dengan penggunaan simbol segi tiga atau "tumpal" serta persembahan seni khat dengan ciri-ciri keislaman.

Gambar: Syed Ahmad Jamal, “*Dual In The Snow*” (1956),
Cat minyak atas kanvas, 71 x 91.5 sm. Koleksi: Pelukis.

“*Dual The Snow*” (1956), karya awal Syed Ahmad Jamal adalah pengadunan pemikiran ilmu yang berasaskan falsafah dan nilai-nilai kemelayuan seiringan dengan mutu penghasilan pelukis. Karya ini menyingkap kisah pergelutan dua ikon lagenda Melayu iaitu antara Hang Tuah dan Hang Jebat di atas sebuah latar yang bersalji. Dalam hal ini, karya seni tidak lagi dibina berkonsepkan peniruan tetapi melalui pengaruh pengayaan luar dalam mengetengahkan aspek kemistikan, pemikiran dan falsafah Melayu.

Gambar: Syed Ahmad Jamal, “*Mandi Laut*” (1957),
Cat minyak atas papan, 112 x 87 sm. Koleksi: BSVN.

Tanggal 14 Februari 2009, menjelaskan peri pentingnya seni lukis diwartakan sebagai Warisan Negara. Dalam bingkisan watak warisan tersebut tercatat karya Syed Ahmad Jamal “*Mandi Laut*” (1957) bersama karya Mohd. Hoessein Enas berjudul “*Minah*” (1958) diangkat sebagai Daftar Warisan Kebangsaan 2009. Menurut Mohamed Ali Abdul Rahman (2000), karya “*Mandi Laut*” (1957) adalah gambaran tentang nilai moral sekumpulan gadis Melayu ketika berada di tempat awam. Ia terselit mesej tentang nilai-nilai hidup dan kebudayaan masyarakat Melayu di sebalik paparan ekspresi yang bersifat peribadi.

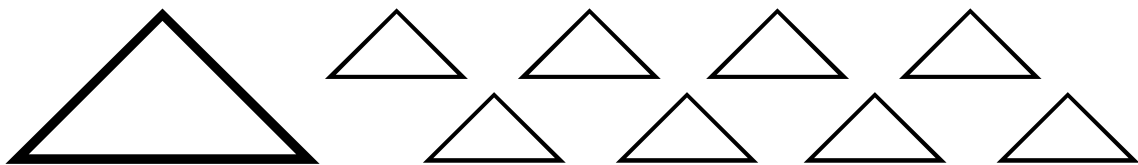
Lapan tahun selepas asas kebudayaan kebangsaan digariskan dalam Kongres Kebudayaan Kebangsaan (1971), pameran “*Rupa dan Jiwa*” (1979) muncul membuka lembaran baharu dalam dunia seni visual bersama-sama terbitnya buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka yang ditulis dalam dwibahasa. Sejalan dengan itu, pengisian seni menjadi lebih bermakna dalam mencari pengertian jati diri dan estetika Melayu. Pameran Syed Ahmad Jamal “*Rupa dan Jiwa*”

(1979) adalah sebagai usaha untuk membina satu tradisi Melayu tulen dalam seni visual (Hasnul J. Saidon, 2009). Jelasnya, usaha pemuoukan nilai budaya dalam membina identiti daan imej perlu kepada kefahaman tentang aliran pemikiran, falsafah dan pandangan dunia dalam menyusun dan membina asas ketamadunan budaya bangsa.

Gambar: Syed Ahmad Jamal, “Tun Mamat Mendaki Himalaya” (1984), Akrilik atas kanvas, 299 x 168 sm. Koleksi: Bank Negara Malaysia.

Ekoran daripada peristiwa-peristiwa budaya ini maka terhasillah karya-karya berasaskan ikonografi Melayu tradisi dan Islam, seperti yang terdapat dalam karya Syed Ahmad Jamal yang berjudul “Gunung Ledang (1978), “Sirih Pinang” (1982-86) dan “Semangat Ledang” (1999). Menurut ramai pengkritik, rangkaian legenda dan mitologi dalam karya Syed Ahmad Jamal begitu sarat dengan keindahan dan magis alam semula jadi. Karya “Tun Mamat Mendaki Himalaya” (1984), umpamanya adalah berasaskan kepada semangat lagenda Tun Mamat menjadi kunci inspirasi dengan Jalur Gemilang berwarna merah, putih dan kuning. Kaitan peristiwa dengan dunia Melayu tersebut adalah begitu bersimbolik yang melambangkan kekentalan jiwa budaya Melayu.

Rupa tumpal yang sering digunakan sebagai lambang dan konsep seni oleh Syed Ahmad Jamal.

T.K. Sabapathy & Redza Piyadasa (1983), mengesahkan bahawa kebanyakan karya Syed Ahmad Jamal adalah bermotifkan segi tiga dengan ciri-ciri pemikiran, keperibadian dan pandangan kosmopolitan pelukis. Peningkatan kecenderungan dan minat terhadap reka bentuk seni Melayu semakin meningkat semenjak terhasilnya buku ‘Rupa dan Jiwa’ (1992), yang memuatkan tentang aspek nilai dan estetik peribumi Melayu. Dalam konteks kesenian Melayu, konsep dan lambang ‘gunung’ adalah sama seperti rupa bentuk tudung saji, tepak sirih, susunan sirih, nasi ambang, sirih junjung dan pulut kuning. Motif segi tiga juga menyerupai pohon budi, pohon hayat, pohon Meru dan bunga semangat sebagai manifestasi alam semula jadi yang begitu dekat dengan rantau Asia Tenggara (Zainal Jaslan, 2003). Ghazali Abdullah (2007) pula menjelaskan segi tiga itu adalah

sebagai suatu manifestasi semula jadi yang mencadangkan tapak yang stabil untuk ketauhidan berada dalam keadaan yang seimbang dan kukuh.

Gambar: Syed Ahmad Jamal, “Sirih Pinang” (1982),
Akrilik di atas kanvas, 199 x 199 sm. Koleksi: BSVN.

“Sirih Pinang” (1982) adalah bersandarkan adat dan tradisi dalam konteks budaya Melayu. Umumnya, sirih pinang merupakan sejenis kudapan pembuka bicara dalam urusan resmi adat dan adab Melayu. Daun sirih adalah lambang adat dan simbol dalam seni budaya dan istimewanya digunakan sebagai adat istiadat masyarakat Melayu. Sirih biasanya menjadi lambang atau adat bagi sesuatu majlis, menjadi penyeri wajah atau pengikat kasih dalam upacara-upacara perkahwinan, pertunangan dan sebagainya. Jelasnya, daun sirih memang dipandang sebagai alat budaya yang amat penting di kalangan orang Melayu khususnya di dalam adat-adat Melayu.

Gambar: Syed Ahmad Jamal, “Semangat Ledang” (2003),
Akrilik pada kanvas, 203 x 274.5 sm. Koleksi: Balai Seni Visual Negara.

“Semangat Ledang” (2003), adalah berasaskan kepada siri karya ‘Gunung Ledang’ yang menjadi lagenda dan simbol dari aspek alam semula jadi dan alam sekitar. Ia merupakan titik rujukan kepada kegemilangan pensejarahan empayar Melayu Melaka yang masyhur dengan watak Hang Tuah, Puteri Gunung Ledang dan Tun Mamat. “Semangat Ledang” menurut Siti Zainon Ismail (2012) bukan hanya berdiri sebagai mitos sejarah

Melayu tetapi juga jauh di belakang telah wujud semangat dunia Melayu dengan simbol gunung dan pucuk rebung sebagai motif yang memperlihatkan jati diri dan kewujudan kesenian warisan (Muhamad Hanif Hafiz dan Fiqah Qari, 2012).

Kebanyakan pengkritik menjelaskan bahawa Syed Ahmad Jamal, memperlihatkan sumbangan besarnya kepada perkembangan seni lukis moden di negara ini. Karyanya bagi pandangan kebanyakan pengkritik adalah kontemporari yang kaya dan ampuh dengan jiwa Melayu dan Islam. Dalam pencarian identiti pula, pengkritik Mahzan Musa (1995) memperjelaskan bahawa ia merupakan satu perjalanan jauh yang dipenuhi pelbagai cabaran lebih-lebih lagi dalam konteks perkembangan seni lukis moden tanah air yang masih dianggap baharu.

Tafsiran pengkritik terhadap karya pelukis: Mohd. Hoessein Enas

Selain menjadi medium penghubung antara golongan pelukis dengan kerajaan, Angkatan Pelukis Semenanjung (APS) yang diterajui Mohd. Hoessein Enas, berperanan sebagai media untuk menyalurkan nilai-nilai budaya bangsa dalam menseimbangkan persoalan tentang jati diri atau identiti bangsa. Gaya dan pendekatannya adalah berpaksikan potret dan landskap iaitu sebagai penanda kebangsaan dengan mencipta paparan semula jadi tubuh disesuaikan dengan identiti melalui pakaian, adat resam dan pekerjaan yang digambarkan. Jelasnya, mereka menganggap seni sebagai wadah atau media penting untuk menyalurkan nilai-nilai budaya bangsa (Mulyadi Mahamood, 2001).

Pelukis-pelukis APS mendukung konsep idealisme dan imejan orang-orang Melayu bagi menyanjungi etos budayanya. Rata-rata mereka menghargai inspirasi dan bimbingan Mohd. Hoessein Enas yang beridiomkan realisme akademik terhadap konsep dan imej pengkaryaan yang tersendiri. Mereka masing-masing menunjukkan komitmen dengan isu-isu sosial dan usaha menyanjungi keindahan dan kemurnian citra Melayu. APS begitu serius untuk 'mengambil perhatian dan memberi galakan' kepada pelukis-pelukis Melayu dengan menunjukkan nilai peribadi masing-masing terutama mengenai keperibadian bangsa (Syed Ahmad Jamal, 1987). Usaha mereka untuk mengupas mengenai imej serta mengaitkan diri dan identiti kebangsaan adalah sesuatu yang sangat bererti kepada pembentukan seni budaya bangsa.

Menurut Izmer Ahmad (2012), para pelukis APS sedar ketika itu betapa genre figuratif merupakan sesuatu yang sangat diperlukan bagi mengangkat suara yang mewakili bangsa Melayu ke persada seni rupa. Wadahnya ialah menjulang "pemaparan swasadar falsafah bangsa Melayu". Kecondongan APS jelas lebih condong kepada imej *representational* yang menggambarkan nilai kemegahan dan etos budaya Melayu yang baru muncul (T.K Sabapathy dan Redza Piyadasa, 1993). Ia berlaku pada karya-karya potret Mohd. Hoessein Enas yang mempunyai mesej dan signifikan tertentu dengan menunjukkan kepada dunia bahawa orang Melayu itu bangsa Asia yang cantik, lemah lembut dan menghormati nilai warisan budayanya mengatasi hal-hal lain. Menurut T.K Sabapathy (1979), karya-karya Mohd. Hoessein Enas menjadi lebih bermakna jika dilihat dalam konteks ini.

Gambar: Mohd. Hoessein Enas , “Gadis Melayu” (1959),
Cat minyak atas kanvas, 55 x 45 sm. Koleksi: BSVN

Meneliti potret “Gadis Melayu” (1959) oleh Mohd. Hoessein Enas jelas merakamkan seorang gadis Melayu desa yang mempunyai rupa paras yang asli dan kaya dengan nilai-nilai kesederhanaan (Mulyadi Mahamood, 2001). Pelukis berkemahiran melukis seseorang yang cantik berbudi itu dari sudut luarannya namun pengkritik menjejelahi lebih jauh untuk merakam perwatakan yang santun, sopan atau berbudi bahasa. Dalam konteks budaya Melayu, golongan gadis mahupun wanita adalah dikenali sebagai kelompok yang berbudi bahasa, bersopan santun dan berhempah tinggi (Kamariah Kamarudin, 2006). Perkara ini penting kerana di dalam penghidupan orang Melayu, nilai seseorang itu adalah ditentukan oleh perilakunya. Semakin tinggi ia memegang kesantunan, semakin tinggi pula harkat, martabat, tuah dan maruahnya (Tenas Effendy, 2005). Maka dalam hal ini, masyarakat Melayu amat menjunjung tinggi seseorang yang baik rupa paras di samping memiliki sifat yang seimbang dari segi moral dan personalitinya. Di dalam potret ini, Mohd. Hoessein Enas cuba menimbulkan identiti kebangsaan dengan merakam imej figura tempatan secara *natural* atau semula jadi.

Dari sudut kepengkritikan, seni pada dasarnya dilihat sebagai seni peniruan (*mimetic art*), iaitu satu peniruan tentang kehidupan menjadi satu salinan atau penciptaan kembali yang lebih bebas daripada pengalaman-pengalaman manusia. Dalam hal ini adakalanya kita menghakimi apa sahaja yang diperlihatkan dalam sesebuah karya secara perbandingan dengan aspek-aspek kehidupan yang diketahui, dan di sini kita mula menggunakan semacam ukurtara kebenaran (Hashim Awang, 1997). Masing-masing berusaha untuk menyingkap semula ‘asal usul’ warisan budaya sekali gus memberi paradigma baharu kepada dunia seni. Pemupukan semangat tersebut membantu memartabatkan seni negara dan meneruskan sasaran objektifnya untuk mempertahankan asas kesedaran terhadap etos bangsa dan meraikan keadaan sosiobudaya Melayu. Jadi, soal jati diri, imej, aspirasi dan identiti mulai menjadi dipanjangkan agenda yang diserap dan perrjuangannya.

∥

Gambar: Mohd. Hoessein Enas, "Memining" (1964),
Cat minyak atas kanvas, 110 x 86 sm. Koleksi: Datin Siti Zahara Shafie.

Catan ini merupakan suatu rakaman tentang budaya Melayu dalam adat memining. Melaluinya diperlihatkan tentang adat memining yang masih mengekalkan tradisi lama (Siti Rohayah Atan, 1998). Karya "Memining" (1964) menjelaskan tentang pengekalan tradisi lama tentang adat peminangan dengan ketertibannya. Objek atau alat budaya benda (*material*) seperti tepak sirih atau sireh junjung mempunyai tempat yang mulia dan istimewa dalam budaya Melayu (Syed Ahmad Jamal, 1992). Ia alat bagi tujuan menjunjung adat yang kaya dengan nilai dan falsafahnya tersendiri yang masih menjadi amalan bagi kebanyakan orang Melayu pada hari ini.

Konsep paparan tentang imej figura, sekurang-kurangnya merupakan suatu persediaan untuk menggunakan elemen-elemen tanda (*signifier*) secara fizikal dan sosial bagi tujuan identiti (Zainal Abidin Ahmad Shariff, 1998). Isu-isu adat, masyarakat dan budaya disunting menjadi paparan figura yang menarik melalui variasi penciptaan. Catan figura dalam bentuk representasi menyerlahkan berbagai-bagai tafsiran dan suasana (*mood*) melalui ekspresi wajah serta adunan pakaian. Melaluinya, memudahkan dari segi penghayatan serta tidak terhalang dari segi pemahaman khalayak mengenai sesuatu mesej yang ingin disampaikan. Tujuannya ialah untuk mengalirkan pendirian pelukis, berhadapan dengan dunia modenisasi sebagai refleksi kepada kebimbangan terhadap transformasi budaya. Justeru pelukisannya adalah telus sebagai pernyataan tentang sosiobudaya Melayu.

Gambar:
Mohd. Hoessein Enas, **Gambar:**
Mohd. Hoessein Enas, "Aida" (1966), Pastel atas kertas, "Peasant Girl" (1993),

Pastel atas kertas,
56 x 44 sm, Koleksi BSVN.

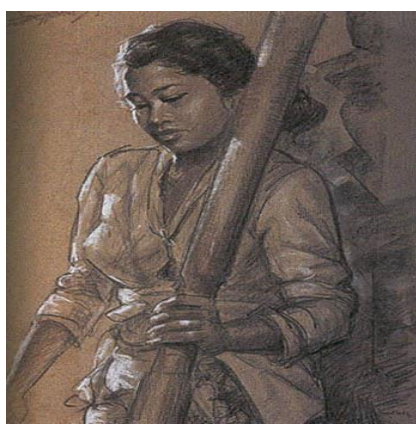
48 x 32 sm, Koleksi: *Penang Art Gallery*.

Keperhatian Mohd. Hoessein Enas seolah-olah ingin mempertahankan nilai budi gadis-gadis Melayu di sebalik catan potretnya. Fizikal yang cantik atau menawan bukan menjadi ukuran utama bagi memperjelaskan tentang maksud kecantikan atau kesempurnaan wanita Melayu. Seorang gadis Melayu yang cantik, selain memiliki kesantunan verbal, mereka juga harus teliti tentang perlakuan etiket yang dikategorikan sebagai perlakuan yang santun yang merujuk kepada aspek 'budi' seseorang individu. Jelasnya, tumpuan auranya masih menyerlahkan sifat-sifat kemelayuan seperti adab sopan, pemalu dan lemah lembut. Namun begitu setiap kali dihadirkan dengan karya-karya Mohd. Hoessein Enas, pengkritik pastinya menjelaskan kerana yang dilukisnya bukan sekadar rupa tetapi adalah gambaran sebenar wajah dan watak yang tersirat di sebalik imej itu. Jika diperhalusi, karya-karya potret Mohd. Hoessein Enas bukan sahaja menampilkan keaslian kejelitaan wanita Melayu dari sudut luar, malahan keupayaan mencerminkan sifat lemah-lembut dan kesantunan budi yang diadun menerusi raut wajah, pakaian dan posisi. Hampir kesemua karya pelukis jelas merangkumi paparan nilai budaya yang bermakna. Justeru ketelitian tersebut wajar diungkap melalui pandangan dualisme iaitu dari sudut luaran dan dalaman. Dalam konteks ini, masyarakat Melayu amat menjunjung tinggi seseorang yang memiliki rupa paras baik di samping memiliki sifat yang seimbang dari segi moral dan personalitinya. Menurut Mulyadi Mahamood (1995), pelukis secara jelas memperjuangkan falsafah seni nilai bangsa, justeru menampilkan karya-karya bernafaskan kemelayuan.

Gambar: Mohd. Hoessein Enas, "Admonition" (1959),
Cat minyak atas kanvas, 111 x 90 sm. Koleksi: Tenaga Nasional Berhad.

"Admonition" (1959), memperjelaskan tentang makna kesempurnaan imej bagi golongan wanita Melayu. Dalam kehidupan masyarakat Melayu, anak gadis tidaklah sebebaskan mana. Cara dan posisi duduk, berserta ekspresi wajah si bapa dan anak gadisnya memperjelaskan tentang aspek nilai dan adat budaya. Di sebalik paparan imej diri terangkum aspek 'budi' dan nilai citra dalam masyarakat Melayu terutama melibatkan soal jodoh dan masa hadapan. Di sini aspek identiti dan nilai kebangsaan ditonjolkan di samping nilai peradaban yang sentiasa dijunjung tinggi. Justeru, kesantunan adalah nilai terbilang orang Melayu. Karya "Admonition" menurut kebanyakan pengkritik adalah suatu cetusan rasa yang melibatkan pegangan norma dan nilai budaya tradisi dalam masyarakat orang Melayu.

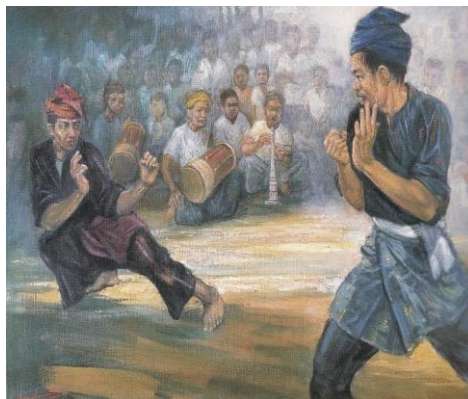
Gambar: Mohd. Hoessein Enas, “*Woman Pounding Paddy*” (1959),
 Pastel dan arang atas kertas, 58.7 x 47.9 sm. Koleksi: BSVN.

Karya “*Woman Pounding Paddy*” (1959), memberi gambaran tentang peranan wanita dalam kerja-kerja tradisi turun-temurun masyarakat Melayu di kampung ketika di musim menuai. Kaedah menumbuk padi memberi gambaran tentang teknologi Melayu tradisi yang diwarisi. Pelukis gemar mempamerkan lukisan adat, budaya dan pegangan orang-orang Melayu dalam keindahan figura dan potret. Ia memberi gambaran jelas tentang sikap berdikari dalam kehidupan desa. Jelasnya, terdapat elemen adat, semangat dan kekuatan sikap membantu menyara keluarga dalam masyarakat Melayu setempat. Ia adalah lambang kehidupan dan kegigihan anak gadis bangsanya yang membantu meningkatkan taraf kehidupan keluarga (Siti Rohayah Atan, 1998).

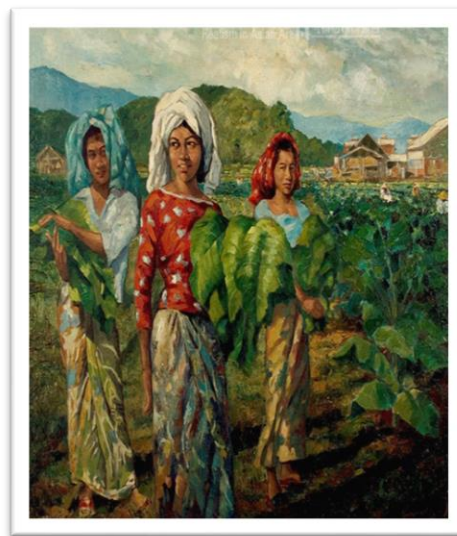
Gambar: Mohd Hoessein Enas, “*The Harvester*” (1989),
 Pastel di atas kertas, 50 x 37 sm. Koleksi: BSVN.

Dalam masyarakat Melayu, budaya tolong menolong merupakan budaya yang amat dititik beratkan sejak dari dahulu lagi. Konsep tolong-menolong serta berhubungan erat dalam masyarakat agraris selalu diamalkan dalam kerangka desa tanpa mengutamakan imbuhan. Dalam sistem sosial inilah terkandungnya norma-norma hidup, adat resam dan adat istiadat yang dijagai anggota-anggota masyarakatnya. Kepatuhan dalam konteks ini bukan sahaja secara luaran, tetapi juga dipegang secara dalaman. Banyak mesej tersimpul dalam karya ‘Menanam Padi’ (1989) dan “Gadis Penumbuk Padi” (1959) oleh Mohd. Hoessein Enas.

Gambar: Mohd. Hoessein Enas, “*Bersilat*” (1991),
 Cat minyak atas kanvas, 76 x 102 sm. Koleksi: Mr. & Mrs. Yap Win Chun.

Dalam karya yang bertajuk 'Bersilat' (1991), Mohd. Hoessein Enas memaparkan tentang seni mempertahankan diri bagi orang Melayu. Silat merupakan salah satu kekuatan masyarakat Melayu yang unik. Bunga langkah silat, pakaian dan peralatan yang tergambar di dalam catan memperjelaskan tentang pegangan adat. Gestural gerak tari silat yang lembut tetapi tangkas itu adalah cerminan ciri-ciri keperibadian Melayu. Setiap aksi seperti bersedia, berhati-hati, bertahan diri dan berani bertempur adalah sifat jati diri Melayu. Selain itu, sifat harmonis, bersatu dan muhibbah yang tergambar dari kumpulan yang datang menyaksikan dua orang pemuda yang berpacak itu turut mencerminkan nilai peradaban orang Melayu yang saling bersama dalam sesuatu keadaan apatah lagi apabila melibatkan aktiviti masyarakat pada waktu-waktu yang diperlukan.

Gambar: Mohd. Hoessein Enas, "Memetik Daun Tembakau di Kelantan" (1962),
Cat minyak atas kanvas, 95.5 x 121 sm. Koleksi BSVN.

"Memetik Daun Tembakau di Kelantan" (1962), mempersembahkan suatu pendekatan yang agak berbeza daripada karya-karya pemandangannya. Di samping pengolahan figura serta pakaian yang terperinci, landskap yang membentuk latar belakang figura menyalurkan imej kekuatan kepada kegiatan ekonomi tempatan. Menurut Mulyadi Mahamood (2001) catan ini cukup memikat bukan sahaja dalam menggabungkan imejan figura manusia dengan landskap, malahan menggambarkan suasana alam tempatan yang luas serta masyarakat yang ramah. Ia bagaikan suatu gambaran tentang harapan penduduk bagi sebuah negara yang baharu mengecapi erti merdeka dengan perasaan penuh kesyukuran. Jika diamati kebanyakan karyanya boleh menjelaskan kepada kita mengenai kehidupan sewaktu karya itu dihasilkan. Dalam konteks sosiobudaya, Redza Piyadasa (1994) mendekati latar belakang sejarah sebagai cerminan kehidupan orang Melayu, merakam akan erti kepayahan menjalani kehidupan dari dunia realiti.

Gambar: Mohd. Hoessein Enas, *“Untitled”* (1967),
Oil on masonite board, Koleksi: BSVN.

Dalam artikelnya berjudul “Yang terutama, Yang teragung”, pengkritik Ooi Kok Chuen (2011), menyatakan bahawa sesetengah karya seni mempunyai kepentingan atau signifikan tertentu yang menyumbang kepada negara. Dalam karya Mohd. Hoessein Enas *“Untitled”* (1967) sewajarnya diangkat oleh pihak galeri sebagai karya yang berestetika dan beretika tinggi. Catan ini memaparkan dua orang perempuan, iaitu seorang anak gadis yang sedang belajar membuat kuih daripada ibunya dengan gambaran penuh berseni. Peristiwa sedemikian menjelaskan peranan masyarakat tradisi khususnya melibatkan golongan wanita yang rajin berusaha menambah punca pencarian bagi membantu pendapatan seisi keluarga. Imej tersebut kaya dengan nilai budaya Melayu tradisi. Hasil karya ini dihasilkan selepas pelukis melakukan pameran restropektif di Balai Seni Lukis Negara pada tahun 1966.

Rumusan

Mendekati kritikan-kritikan terhadap karya Syed Ahmad Jamal dan Mohd. Hoessein Enas, memperlihatkan asas perjuangannya yang begitu setia berpaut pada keserasian dan kemurnian nilai budaya ketimuran khususnya tentang gambaran dunia dan falsafah Melayu. Sesungguhnya, karya-karya mereka ini memberi impak yang jelas kepada kritikan seni dalam konteks perkembangan seni lukis tanah air di era pramerdeka sehingga ke pertengahan tahun 1990-an.

Menurut Mulyadi Mahamood (2013), persoalan mencari dan membina identiti sering menjadi perkara pokok terutama dalam konteks sosiobudaya dari dahulu hingga sekarang. Mereka mahu melihat sudut pembinaan imej bangsa, identiti budaya dan agama perlu berasaskan pandangan dari dalam, bukan sesuatu yang dibina oleh orang lain. Apa yang lebih menarik di sini ialah soal pencarian identiti dan jati diri untuk terus menjadi agenda dan kupasan utama dalam kritikan seni. Walau bagaimanapun bagi sesetengah pengkritik, meskipun soal identiti itu diperakui penting namun dari sudut kritikan dalam konteks negara ini, perkara tersebut dikatakan jangan terlalu dipersoalkan.

Menurut Siti Zainon Ismail dalam *“Menanggapi Identiti”* (2012), menjelaskan unsur-unsur budaya jarang sekali terpisah daripada sikap pandangan dunia atau *world-view* dan etos Melayu. Justeru dapat dilihat sebahagian besar karya-karya Syed Ahmad Jamal adalah berkonsepkan ‘rupa dan jiwa’ seni budaya Melayu. Ia menjelaskan bahawa seniman Melayu Islam memperakui konsep Kebudayaan

Kebangsaan harus berpijak di bumi nyata, yakni tahu asal usul kelahiran, dapat menerima unsur luar dengan cara mengolah dan menyesuaikan dengan kesucian agama Islam. Buktinya, pendekatan ini digembeling dan dimanifestasikan dalam karya Syed Ahmad Jamal dengan penuh kesedaran estetik, perlambangan, nilai adat dan adab serta kesedaran kebijaksanaan (intelektual), selaras dengan kepercayaan agama Islam. Mohd. Taib Osman (1997), turut memperjelaskan bahawa unsur-unsur budaya tradisional mempunyai ciri-ciri kelangsungan budaya Melayu hari ini. Jelasnya, budaya adalah cerminan hidup yang kerap mempunyai pernyataan atau tanggapan baharu.

Mendekati kritikan-kritikan terhadap karya Mohd. Hoessein Enas pula, memperlihatkan asas perjuangannya yang begitu setia berpaut pada keserasian dan kemurnian nilai budaya ketimuran khususnya tentang gambaran dunia dan falsafah Melayu. Bagi pelukis-pelukis Melayu, penekanan terhadap kesedaran bangsa membolehkan mereka berusaha menyingkap semula 'asal usul' warisan budaya sendiri. Jelasnya, pelukis Angkatan Pelukis Semenanjung adalah dipengaruhi secara sedar oleh cita-cita orang-orang Melayu pada ketika itu. Kefahaman mengenai konsep ini terus dihayati kerana ia merupakan asas pegangan atau akar keperibadian seni budaya bangsa.

Kongres Kebudayaan Kebangsaan tahun 1971 menjadi salah satu faktor yang mendorong, pembuka arah atau lembaran baharu dasar-dasar seni yang menjurus kepada pembentukan identiti nasional. Ia berupa saranan-saranan bagi merumuskan dasar-dasar kebudayaan kebangsaan yang selaras dengan aspirasi pembangunan negara. Berasaskan dasar-dasar tersebut, maka terbinalah kesedaran dan suntikan semangat untuk merujuk kepada unsur-unsur kebudayaan tempatan sebagai sumber karya sementara seni lukis tanah air tidak terbelenggu dengan proses pemisahan ini. Sebaliknya dasar-dasar tersebut terus menjadi pendorong kepada pelukis tempatan menimba inspirasi dan mengalas aspirasi untuk sentiasa berada di landasannya.

Penutup

Menerusi imej-imej visual dan bahan tulisan sekurang-kurangnya dapat memberi gambaran kasar yang selari dengan suasana politik, ekonomi, sosial, falsafah pemikiran, nilai budaya dan persekitarannya kepada khalayak. Ramai pengkritik bersependapat bahawa, Syed Ahmad Jamal dan Mohd. Hoessein Enas adalah dianggap pengkaji budaya yang sentiasa berusaha untuk menghidupkan kembali zaman kegemilangan seni dan budaya Melayu. Jelasnya, penghasilan tersebut merupakan suatu titik tolak dan menjadi katalis dalam menggerakkan penerokaan dan pencarian makna terhadap seni rupa Melayu. Ia dianggap sebagai lambang identiti budaya serta faktor penyatuan bangsa Melayu. Justeru, ramai di kalangan pengkritik giat menafsir ke atas karya-karya mereka dalam mencari pengertian makna dan siratan falsafahnya yang melatari karya-karya mereka berdua.

BIBLIOGRAFI

BUKU

- Ahmad Suhaimi Mohd. Noor (2007). *Sejarah Kesedaran Visual di Malaya*. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.
- Balai Seni Lukis Negara (2009). *Syed Ahmad Jamal: Pelukis*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.
- Balai Seni Lukis Negara (2008). *Susurmasa*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.
- D'zul Haimi Hj. Md. Zain (2009). *Pengenalan Pameran, Syed Ahmad Jamal: PELUKIS*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.
- Elkins, J. (2005). *What Happened to Art Criticism?* Chicago: Prickly Paradigm Press.
- Feldman, Edmund Burke (1994). *Practical Art Criticism*. New Jersey: Prentice Hall.
- Fichner-Rathus, Lois (1994). *Understanding Art*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hashim Awang (1988). *Kritikan Kesusasteraan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Hasnul J. Saidon (2009). *Pengumpulan Karya Seni Syed Ahmad Jamal Sepanjang 55 Tahun, Syed Ahmad Jamal: PELUKUS*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.
- Hauser, Arnold (1959). *The Philosophy of Art History*. London: Phaidon.
- Ismail Abdullah (2010). *Seni Budaya Media dan Konflik JatiDiri*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Khuan, D. C. (2002). *A Criticism Of Art Critics*. Penang: The Art Gallery.
- Lin See-Yan, Tan Sri Dato' Dr. (1992). *Dalam Pelukis-pelukis Malaysia*. Pulau Pinang: The Art Gallery Penang.
- Mohamed Ali Abdul Rahman (2000). *Modern Malaysian Art: Manifestation of Malay Form and Content*. Shah Alam: Biroteks, Universiti Teknologi MARA.
- Muliyadi Mahamood (1991). *Mendekatkan Seni Dengan Masyarakat*. Kuala Lumpur: Creative Enterprize Sdn Bhd.
- Muliyadi Mahamood (1993). *Mendekati Seni Lukis dan Seni Reka*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

- Muliyadi Mahamood (1995). *Seni Lukis dalam Peristiwa*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Muliyadi Mahamood (2001). *Seni Lukis Moden Malaysia, Era Perintis hingga Era Pluralis (1930-1990)*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
- Muliyadi Mahamood (2008). *Susurmasa: 50 Years of Iconic Modern Malaysian Artwork. Susurmasa: Timeline*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.
- Muliyadi Mahamood (2009). *Karya Ikonik 50 tahun Seni Lukis Moden Malaysia: Susurmasa*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.
- Niranjan Rajah, (2002). *Bara Hati Bahang Jiwa: Expression and Expressionism in Contemporary Art*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara
- Nur Hanim Khairuddin, Beverly Yong with T.K. Sabapathy (2012). *Imagining Identities: Narratives in Malaysian Art Volume 1*. Kuala Lumpur: RogueArt.
- Ooi Kok Chuen (2002). *A Comprehensive History of Malaysian Art in The Art Gallery, 200 Malaysian Artists*. Penang: The Art Gallery.
- Raja Ahmad Aminullah, Nur Hanim Muhamad Khairuddin (2003). *Persoalan Seni Rupa Sezaman?: Cetusan Rasa Seniman Malaysia*. Ipoh: Yayasan Kesenian Perak.
- Retrospektif Syed Ahmad Jamal (1975)*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.
- Redza Piyadasa (1981). *Pengolahan Landskap Tempatan Dalam Seni Moden Malaysia, 1930-1981*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.
- Redza Piyadasa (1983). *Syed Ahmad Jamal. Modern Artists of Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Redza Piyadasa (1993). *Modern Malaysian Art, 1945-1991: A Historical Review, Tradition and Change*. C. Turner. St. Lucia, Queensland: University of Queensland Press.
- Redza Piyadasa (1994). *On Origins and Beginnings dalam Vision and Idea: ReLooking Modern Malaysian Art*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.
- Redza Piyadasa (1998). *'Discovering Identities' in Balai Seni Visual Negara, Rupa Malaysia: A Decade of Art 1987-1997*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.
- Redza Piyadasa (1998). *Rupa Malaysia - A Decade of Art 1987-1997*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.
- Redza Piyadasa (2000). *Rupa Malaysia: Meninjau Seni Lukis Moden Malaysia*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.
- Syed Ahmad Jamal S. A. (1978). *Malaysian Art 1965-1978*. Kuala Lumpur, Balai Seni Lukis Negara.

- Syed Ahmad Jamal (1987). *Senilukis Malaysia 57-87*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.
- Syed Ahmad Jamal (1992). *Rupa dan Jiwa*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Syed Ahmad Jamal (1999). *Kunang-Kunang: Kenangan-Kenangan Syed Ahmad Jamal Seniman Negara*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Syed Ahmad Jamal (1996). *Impian dan Kenyataan: Pameran Seni Lukis Syed Ahmad Jamal Seniman Negara*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Tan Chee Khuan (1994). *Perintis-Perintis Seni Lukis Malaysia*. Pulau Pinang: The Art Gallery.
- Tan Chee Khuan (1999). *The Life and Art of Dato' Mohamad Hoessin Enas*. Penang: The Art Gallery.
- Tenas Effendy (2004). *Tunjuk Ajar Melayu: Butir-butir Budaya Melayu Riau*. Yogyakarta: Adicitra & Balai Kajian & Pengembangan Budaya Melayu.
- Tenas Effendy (2005). *Syarahannya Za'ba, Sopan Santun Melayu – Bentuk dan Realiti Dalam Dunia Global*. Kuala Lumpur: Akademik Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
- T.K. Sabapathy dan Redza Piyadasa (1983). *Modern Artists of Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- T.K. Sabapathy (2001). *Piyadasa: An Overview, 1962- 2000*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara
- T.K. Sabapathy (1994). *Syed Ahmad Jamal, A Historical Overview 1954-1994. SARISENI 1*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- T.K. Sabapathy (1983). *Mohamed Hoessein Enas. Modern Artists of Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Zainal Jazlan (2003). *Datuk Syed Ahmad Jamal: Tokoh Seniman Negara Ke-2*. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia.
- Zanita Anuar (2009). *The Artist, The Overseer, Syed Ahmad Jamal: Pelukis*. Kuala Lumpur: National Art Gallery.
- Zainol Abidin Ahmad Shariff (1998). *Menemui Moderniti-Empat Puluh tahun Angkatan Pelukis SeMalaysia*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.
- Zainol Abidin Ahmad Shariff (1994). *Towards an Alter-native Vision: The Idea of Malaysian Art Since 1980. Vision and Idea: ReLooking Modern Malaysian Art*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.

- Hassan Mohd. Ghazali (1992). *Peranan Dan Sumbangan Angkatan Pelukis SeMalaysia (APS) Terhadap Perkembangan Seni Lukis Negara*. Penulisan Ilmiah Sarjana Muda. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.
- Jegadeva, Anu (1996). *Figurative Approaches in Modern Malaysian Art*. Kuala Lumpur: Galeri PETRONAS. 14 November – 1 December 1996.
- Jegadeva, Anu (2006). *On and King's Road 10 New Panting's by Datuk Syed Ahmad Jamal*. Kuala Lumpur: Galeri Petronas.
- Mohd. Ghazali Abdullah (2007). *Ekspresionisme Dalam Karya-karya Syed Ahmad Jamal*. Dalam ASWARA (2007). Jurnal ASWARA. Jilid 2, Bil. 2/2007. Kuala Lumpur: Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan.
- Mohamed Ali Abdul Rahman (2000). *Modern Malaysian Art: Manifestation of Malay Form and Content*. Shah Alam: BIROTEKS UiTM.
- Muliyadi Mahamood (2000). *Antara Langit & Bumi Syed Ahmad Jamal*. Kuala Lumpur: Galeri Petronas.
- Nor Azita Che Din (2006). *Personaliti dan Ketrampilan Wanita Melayu: Satu Kesinambungan*. Dalam Hashim Awang & Othman Yatim & Nor Azita Che Din. Wacana Budaya. Kuala Lumpur: Pustaka Wala Sdn. Bhd.
- Hasnul J Saidon (2008). *Overview of Contemporary Art In Malaysia After 1990*. Paper presented at the Prosiding Sidang Seni (SINI 08).
- Siti Zainon Ismail (1991). *Makna Seni Tampak - Seni Halus: Satu Pendekatan Sosio-Budaya dan tradisi Kesinambungannya dalam Seni Lukis Sezaman*. Inti, Jurnal Perintis Pendidikan Seni Lukis dan Seni Reka.

AKHBAR, MAJALAH

- Adli Shahar (25 Mei 2012). *Sejarah kanvas emas*. Berita Harian.
- Ahmed Syahril Zulkepely (10 September 2011). *Tokoh Seni Moden Malaysia*. Utusan Malaysia.
- Baha Zain (2007). *Apabila Bersahabat dengan Seorang Pelukis dan Pengkritik*. Dewan Budaya, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 55-57.
- Balai Seni Negeri Kedah Darul Aman (1996). *Impian & Kenyataan; Pameran Seni Lukis Syed Ahmad Jamal, Seniman Negara*. Balai Seni Negeri Kedah Darul Aman.
- Basir Abu Bakar (11 Ogos 2011). *Bapa Seni Moden Malaysia*. Kosmo.
- Ismail Abdullah (2009). *Seni Budaya Media dan Konflik JatiDiri*. Kosmo. hlm. 5-8
- Ismail Zain (1975). *Suatu Esei untuk Piyadasa*. Dewan Sastera, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm. 45-49.
- Lawrence Quek (15 April 1995). *Anugerah kepada Syed Ahmad Satu penghargaan*. Utusan Malaysia. hlm. 22

- Mahzan Musa (November 1995). *Sari Warna*.
Mohd Khairuddin Mohd Amin (20 Mei 1995). *Syed Ahmad terima Anugerah Seni*. Berita Harian.
- Muliyadi Mahamood (Ogos 1991). *Tradisi Potret dan Landskap dalam APS*. Fantasi, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm. 44-45.
- Muliyadi Mahamood (Mei 2000). *Kunang-Kunang Potret Diri Syed Ahmad Jamal*. Dewan Budaya, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm. 63-65
- Muliyadi Mahamood (17 Mac 2001). *Masyarakat Sumber Ilham Seniman*. Berita Harian.
- Ooi Kok Chuen (11 December 1994). *Documenting the works of artists*. New Sunday Times. hlm. 14 -15
- Ooi Kok Chuen (2011). *Yang Terutama, Yang Teragung*. *Senikini: Malaysia art now*. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.
- Rahmah Saad (1998). *Anak Yang Suka Menconteng Dinding*. Kuala Lumpur: Pustaka Wira. hlm. 42-43
- Rossita Basirun (September 1993). *Syed Ahmad Jamal: Dunia Seninya Belum Berakhir*. Keluarga.
- Salbiah Ani (21 Mei 1995). *Mencari Kebenaran Secara Simbolik*. Berita Harian. hlm. 3.
- Salbiah Ani (20 Januari 2004). *Munshi Abdullah pelopor seni visual*. Berita Minggu.
- Shamshul Azree Samshir (25 September 2007). Karya Hoessein Enas warisan negara. Berita Harian. hlm. 2
- Shuhaniza Said (30 September 2011). *Syed Ahmad Jamal Dalam Kenangan*. Berita Harian.
- Siti Rohayah Atan (12 April 1995). *Mendekati Seniman Negara Kedua*. Utusan Malaysia. hlm. 26.
- Siti Rohayah Atan (13 April 1995). *Syed Ahmad Jamal Menangi Anugerah Seni*. Berita Harian.
- Siti Rohayah Atan (4 April 1998). *Hoessein Enas: Sentuhannya tidak berganti*. Utusan Malaysia. hlm. 29.
- Sy Mussaddad Mahdi (11 Oktober 2009). *Syed Ahmad Jamal Melangkau Zaman*. Utusan Malaysia.
- T.K. Sabapathy (Julai 1979). *Pelukis Moden Malaysia: Mohamad Hoessein Enas*. Dewan Budaya, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm. 55-56.
- Zanita Anuar (2009). *Nasi Lemak dan Seni Lukis Warisan Negara*. Art Show, Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.