

Review

Pameran Ini Saya Punya Kerja: Manifestasi Dua Seni

Md Nasir Ibrahim^{1*}, Hazlin Anita Zainal Abidin², Mohd Zahuri Khairani¹, Ong Eng Tek³ and Che Aleha Ladin⁴

¹*Faculty of Art, Computing and Creative Industry, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak, MALAYSIA*

²*University of Malaya Art Gallery, University Malaya, Kuala Lumpur, MALAYSIA*

³*Faculty of Human Development, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak, MALAYSIA*

⁴*Department of Educational Foundations and Humanities, Faculty of Education, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, MALAYSIA*

*Corresponding author: mdnasir@fskik.upsi.edu.my

Published online: 31 December 2020

To cite this article: Md Nasir Ibrahim, Hazlin Anita Zainal Abidin, Mohd Zahuri Khairani, Ong Eng Tek and Che Aleha Ladin. 2020. Review: *Pameran Ini Saya Punya Kerja: Manifestasi Dua Seni*. *Wacana Seni Journal of Arts Discourse* 19: 79–85. <https://doi.org/10.21315/ws2020.19.7>

To link to this article: <https://doi.org/10.21315/ws2020.19.7>

ABSTRACT

“Ini Saya Punya Kerja: Manifestasi Dua Seni” is a collaborative exhibition organised by Universiti Pendidikan Sultan Idris, University of Malaya, and Yayasan Usman Awang. The exhibition combines academics, painters, and poets to manifest the merger of two arts, the visual arts and the literary arts. The exhibition was officiated by Tan Sri Johan Jaaffar at the University of Malaya Art Gallery on Sunday, 13 February 2020, at 10.00 am. A total of 37 painters with 74 artworks consisting of paintings, installations, sculptures, and photographs were exhibited. All works were translations of the poems written by National Laureate Usman Awang. The most dominant style was abstract expressionism characterised by free spontaneous lines accompanied by bright colours and spontaneous brush strokes. Among the painters with this style were Suzlee Ibrahim (Pahlawan, 2009), Lily Noguchi (Jentayu, 2019), Liu Cheng Hua (Anak Jiran Tionghua, 2019), Sabri Salleh (Duri dan Api, 2019), and Mustafa Salleh (Pahlawan, 2019). There were also semi-abstract works. Among the painters who adopted this style were Haron Mokhtar (Balada Terbunuhnya Beringin Tua di Pinggir Sebuah Bandaraya, 2019), Aizat Amir (Jiwa Hamba, 2019), and Abdul Raoof Ali (Keranda 152, 2019). There were also painters that produced realistic works. Among them were Md Nasir Ibrahim (Bunga Popi 1, 2019 and Bunga Popi II, 2020), and Mohamad Hassan (Tulang-tulang Berserakan: Saksi-saksi Bisu, 2019). The exhibition has achieved the goal of translating Usman Awang’s poems into visual form. Painters were able to play with the semiotic visuals that were a priority in this study.

Keywords: *Ini Saya Punya Kerja, Manifestasi Dua Seni, semantics, semiotic, Usman Awang*

ABSTRAK

“Ini Saya Punya Kerja: Manifestasi Dua Seni” merupakan pameran kolaborasi yang dianjurkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Malaya, dan Yayasan Usman Awang. Pameran ini menggabungkan ahli akademik, pelukis, dan pemuisi untuk merealisasikan penggabungan dua seni, iaitu seni visual dan seni sastera. Pameran ini telah dirasmikan oleh Tan Sri Johan Jaaffar di Galeri Seni Universiti Malaya pada hari Ahad, 13 Februari 2020, jam 10.00 pagi. Seramai 37 orang pelukis dengan 74 buah karya seni yang terdiri dari catan, instalasi, arca, dan foto telah dipamerkan. Kesemua hasil karya adalah penterjemahan sajak-sajak Sasterawan Negara Usman Awang. Gaya paling dominan ialah abstrak ekspresionisme yang bercirikan garisan-garisan bebas dan spontan diiringi dengan warna-warna cerah serta sapuan berus yang spontan. Antara pelukis-pelukis aliran abstrak ini adalah Suzlee Ibrahim (Pahlawan, 2009), Lily Noguchi (Jentayu, 2019), Liu Cheng Hua (Anak Jiran Tionghua, 2019), Sabri Salleh (Duri dan Api, 2019), dan Mustafa Salleh (Pahlawan, 2019). Terdapat juga karya yang bersifat semi-abstrak. Pelukis-pelukis yang mengetengahkan gaya semi-abstrak adalah seperti

Haron Mokhtar (*Balada Terbunuhnya Beringin Tua di Pinggir Sebuah Bandaraya*, 2019), Aizat Amir (*Jiwa Hamba*, 2019), dan Abdul Raof Ali (*Keranda 152*, 2019). Beberapa orang pelukis pula telah menghasilkan karya-karya bersifat realistik. Antara pelukis tersebut adalah Md Nasir Ibrahim (*Bunga Popi I*, 2019 dan *Bunga Popi II*, 2020), dan Mohamad Hassan (*Tulang-tulang Berserakan: Saksi-saksi Bisu*, 2019). Pameran ini telah berjaya mencapai matlamat untuk menterjemahkan puisi-puisi Usman Awang ke dalam bentuk visual. Pelukis-pelukis mampu bermain dengan semiotik visual yang menjadi keutamaan dalam kajian ini.

Kata kunci: *Ini Saya Punya Kerja, Manifestasi Dua Seni, semantik, semiotik, Usman Awang*

Pameran ini telah diadakan di Galeri Seni Universiti Malaya dari 1 Februari 2020 hingga 20 Mac 2020. Perasmiannya telah disempurnakan oleh Tan Sri Johan Jaaffar. Turut hadir ialah Dr. Syed Husin Ali (Pengerusi Yayasan Usman Awang), Prof. Madya Dr. Md Nasir Ibrahim (Pengarah Pameran), Prof. Emeritus Dato' Dr. Hashim Yaacob (Mantan Naib Canselor Universiti Malaya), Tan Sri Kamarul Ariffin Mohamed Yassin (pengumpul karya seni), dan Dr. Ibrahim Ghaffar (pemuisi) serta kurator pameran ini, Dr. Hazlin Anita Zainal Abidin. Upacara perasmian diserikan dengan persembahan deklamasi sajak dan nyanyian lagu puisi oleh kumpulan pemuisi yang digerakkan oleh Mazlan Noor (Along). Pada pameran ini, sebanyak 74 buah karya seni telah dipamerkan. Keluasan Galeri Seni Universiti Malaya di samping kreativiti kurator membolehkan pengunjung menghayati setiap karya dengan mudah.

Seramai 37 orang pelukis yang terdiri daripada pelukis-pelukis terkenal negara, pensyarah-pensyarah, dan pelukis-pelukis muda dari pusat pengajian tinggi serta institut pendidikan guru dikumpulkan di bawah satu bumbung untuk berkolaborasi bersama-sama dalam menjayakan pameran *Ini Saya Punya Kerja*. Adaptasi atau manifestasi mereka adalah pelbagai dan “kerja” yang terhasil mempunyai keunikan serta keistimewaan yang tersendiri. Daripada karya catan dua dimensi kepada catan tiga dimensi, asemblaj, instalasi, dan arca ke karya digital yang memberi penekanan kepada gaya seni pop dan seni kontemporari. Kekuatan kolaborasi ini terletak pada kepelbagaian gaya artis dan hasilnya terserlah pada produk atau “kerja” mereka. Beberapa orang artis menghasilkan “kerja” dari beberapa sajak yang sama sebagai contoh sajak *Bunga Popi* dan hasilnya adalah pelbagai. Hal yang sama berlaku kepada novel terkenal Usman Awang bertajuk *Tulang-tulang Berserakan*. Apabila dimanifestasikan oleh artis yang berbeza, hasilnya juga adalah berbeza. Dari penghasilan karya abstrak ke karya dengan sentuhan digital termasuklah instalasi; adaptasi ini memberikan kelainan yang diterjemahkan dari perspektif yang berbeza dan persamaan mereka hanyalah inspirasi daripada Usman Awang dan karya beliau. Antara pelukis-pelukis yang terlibat ialah Siti Zainon Ismail, Haji Hashim Hassan, Haron Mokhtar, Suzlee Ibrahim, Liu Cheng Hua, Stephen Menon, dan Lily Noguchi. Penglibatan pelukis dari pelbagai kaum ini mengambil semangat Usman Awang yang cinta akan perpaduan—kasih sayang tidak mengenal batasan agama mahupun bangsa. Sifat dan sikap inilah yang ingin diterapkan oleh Usman Awang melalui kehidupannya dan puisi-puisi yang dihasilkan. Demi keamanan dan kesejahteraan rakyat, semangat bertolak ansur dan saling memahami perlu menjadi teras kepada kehidupan.

Kolaborasi pintar antara Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Malaya, dan Yayasan Usman Awang ini membolehkan penggabungan usaha tenaga akademik dan pelukis serta pemuisi dalam merealisasikan penggabungan dua seni, iaitu seni visual dan seni sastra. Pameran ini adalah kesinambungan daripada pameran yang bertajuk *Manifestasi Dua Seni I* (1970) dan *Manifestasi Dua Seni II* (1972) yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka serta pameran yang bertemakan “Cinta Bunga Putih” (2018) yang diadakan di Akademi Seni, Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA).

Hasil kajian semantik terhadap sajak-sajak Usman Awang oleh pelukis-pelukis yang terlibat telah diterjemahkan dalam bentuk seni visual. Melalui pendekatan semantik, iaitu salah satu bidang yang mengkaji makna dalam sesebuah teks, kajian ini melihat hubung kait antara maksud tersurat dan tersirat. Hasil penterjemahan sajak-sajak tersebut telah memperlihatkan isu-isu keamanan, kemanusiaan, kerohanian, dan kemasyarakatan yang jelas menjadi teras kepada pemikiran Usman Awang. Misalnya, sajak “Bunga Popi,” “Uda dan Dara,” “Jentayu,” “Pahlawan,” “Suasana,” “Pantun Moden,” “Jiwa Hamba,” “Keranda 152,” “Anjing,” “Kuala Sedili,” “Pak Utih,” dan “Barang Buatan Malaysia.”

Pameran yang bertemakan *Ini Saya Punya Kerja: Manifestasi Dua Seni* ini adalah mengambil daripada sebuah antologi yang disusun oleh Usman Awang dan Othman Puteh (1999) bertajuk “Ini Saya Punya Kerja.” Manifestasi dua seni ini bermula pada saat pemilihan tema sehinggalah pameran ini dinaikkan. Manifestasi artis pula bermula apabila kanvas mula bertukar warna dan pelbagai versi muncul.

Manifestasi dalam konteks pameran ini bermaksud perbuatan melahirkan, menjelaskan, atau menyatakan sesuatu perkara. Apabila manifestasi dizahirkan melalui objek alam atau manusia, ia dikenali sebagai *elementary hierophany*, manakala jika manifestasi dizahirkan melalui penjelmaan kehadiran Tuhan, manifestasi

itu disebut sebagai *supreme hierophany*. Istilah *hierophany* atau herofani ini dikemukakan oleh Eliade (1985) melalui bukunya *Cosmos and History: The Myth of the Eternal Return*. Buku ini banyak menyentuh tentang agama, mitos, dan kepercayaan manusia tentang alam dan tuhan. Definisi mudah dari perkataan manifestasi ini pada pandangan saya ialah adaptasi. Walaupun adaptasi boleh juga disamakan dengan pengulangan, tetapi ia bukanlah peniruan. Adaptasi bergantung kepada niat dan perlulah mengambil kira sasaran masyarakat dan kesesuaian sosial. Apa jua motifnya, tindakan adaptasi adalah proses menghasilkan sesuatu yang baru (Hutcheon dan O'Flynn 2013). Dalam konteks pameran ini, adaptasi adalah penulisan semula karya bertulis kepada visual dari perspektif pengkarya.

Dari segi penterjemahan sajak kepada karya seni visual, hampir keseluruhan karya yang dihasilkan merujuk kepada sajak-sajak Usman Awang. Hanya segelintir kecil pelukis yang berkarya dalam konteks mereka sendiri, iaitu tidak mengikut konteks yang telah diberikan. Karya-karya yang dihasilkan kebanyakannya bersifat abstrak. Antara pelukis-pelukis abstrak adalah Suzlee Ibrahim (*Pahlawan*, 2009); Lily Noguchi (*Jentayu*, 2019); Liu Cheng Hua (*Anak Jiran Tionghua*, 2019); dan Sabri Salleh (*Duri dan Api*, 2019).

Gaya paling dominan ialah abstrak ekspresionisme yang bercirikan garisan-garisan bebas dan spontan diiringi dengan warna-warna cerah serta sapuan berus yang spontan. Misalnya karya Suzlee Ibrahim bertajuk *Pahlawan* (Foto 1).

Foto 1 Suzlee Ibrahim, *Pahlawan* (2009). Akrilik dan cat minyak atas kanvas, 120 cm × 150 cm.

Sumber: Katalog pameran *Ini Saya Punya Kerja: Manifestasi Dua Seni*.

Melalui karya ini, pelukis menterjemahkan sajak “Pahlawan Kemerdekaan” dengan menggunakan perlambangan. Figura pahlawan yang tidak begitu ketara jasadnya seolah-olah mewakili bait puisi Usman Awang, “jika hilangmu tanpa pusara, jika pusaramu tanpa nama, jika namamu tanpa bunga, penjajah mengatakan engkau derhaka” sedangkan mereka adalah pahlawan sejati, seperti mana bait “maka engkaulah pahlawan yang sebenarnya” (Usman Awang dan Othman Puteh 1999).

Warna hitam yang digunakan menggambarkan kesuraman akibat kematian para pejuang, manakala warna merah yang digunakan menggambarkan Sungai Semantan yang berubah merah kerana limpahan darah pejuang seperti dalam bait-bait berikut (Usman Awang dan Othman Puteh 1999):

Sungai Semantan berubah merah
 bukan sarap hilir ke kuala
 bukan rakit mudik ke hulu
 arus merahnya menjulang mayat
 pahlawan bangsa pahlawan rakyat
 tujuh liang dadanya tersayat

Sementara itu, Lily Noguchi melalui karya yang bertajuk *Jentayu* (Foto 2), melihat karya Usman Awang seperti melihat dirinya sendiri. Penggunaan *bubble wrap* adalah sebagai simbol kepada kesakitan yang beliau rasai yang merupakan pengalaman berharga yang pada suatu waktu dahulu. Kepedihan tersebut akhirnya berubah menjadi suatu pengalaman yang mengajar beliau tentang kehidupan pada hari ini. Penggunaan warna-warna terang seperti merah, biru, hijau, dan kuning mewakili moral di sebalik kisah beliau dan perasaan bersyukur kerana diberikan peluang untuk kedua ibu bapa dan kehidupan, persahabatan, perasaan untuk saling mengasihi dan hormat menghormati, serta pemikiran untuk sentiasa positif.

Foto 2 Lily Noguch, *Jentayu* (2019). Media campuran, 120 cm × 90 cm.
Sumber: Katalog pameran *Ini Saya Punya Kerja: Manifestasi Dua Seni*.

Terdapat juga karya yang bersifat semi-abstrak. Pelukis-pelukis yang mengetengahkan gaya semi-abstrak adalah seperti Haron Mokhtar (*Balada Terbunuhnya Beringin Tua di Pinggir Sebuah Bandaraya*, 2019); Aizat Amir (*Jiwa Hamba*, 2019); dan Abdul Raof Ali (*Keranda 152*, 2019).

Haron Mokhtar melalui karyanya *Balada Terbunuhnya Beringin Tua di Pinggir Sebuah Bandaraya* (Foto 3), seperti karya-karya beliau yang lain mengekalkan identitinya dalam berkarya. Beliau membahagikan ruang kepada ruang depan, tengah, dan belakang. Di bahagian depan terdapat jentolak yang diapit oleh dua wajah tokoh terkenal Usman Awang dan Tan Sri Elyas Omar. Jentolak digambarkan sebagai pemusnah kepada pohon beringin tua yang berusia beratus-ratus tahun yang banyak berjasa. Pohon tersebut yang memayungi kepanasan, memberikan kehidupan kepada burung-burung dan tempat anak-anak bermain-main dimusnahkan atas dasar pembangunan dan tamak haloba manusia yang tidak mengendahkan peri pentingnya pohon-pohon untuk mengimbangi ekologi alam.

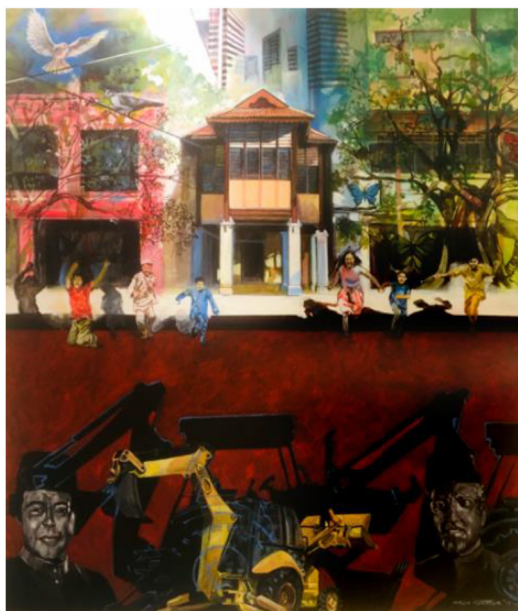

Foto 3 Haron Mokhtar, *Balada Terbunuhnya Beringin Tua di Pinggir Sebuah Bandaraya* (2020).
Akrilik atas kanvas, 107 cm × 122 cm.

Sumber: Katalog pameran *Ini Saya Punya Kerja: Manifestasi Dua Seni*.

Dalam pameran ini, beberapa orang pelukis telah menghasilkan karya-karya bersifat realistik. Antara pelukis tersebut adalah Md Nasir Ibrahim (*Bunga Popi II*, 2020) dan Mohamad Hassan (*Tulang-tulang Berserakan: Saksi-saksi Bisu*, 2019).

Karya *Bunga Popi II* (Foto 4) oleh Md Nasir Ibrahim mengetengahkan isu-isu berkaitan peperangan. Bunga popi walaupun cantik tetapi merupakan simbol kepada peperangan. Usman Awang sangat membenci peperangan kerana kesannya kepada manusia, harta benda, alam, dan kesejahteraan hidup. Subjek yang diketengahkan melalui watak utama seorang perajurit yang luka meninggalkan kancah peperangan. Kesan daripada peperangan jika tidak dicegah, dipersembahkan melalui keruntuhan bangunan-bangunan ikonik yang mempunyai sejarah tersendiri seperti Menara Berkembar Petronas, Eiffel Tower, dan Big Ben.

Foto 4 Md Nasir Ibrahim, *Bunga Popi II* (2020). Media digital, 120 cm × 120 cm.
Sumber: Katalog pameran *Ini Saya Punya Kerja: Manifestasi Dua Seni*.

Karya instalasi Siti Zainon yang bertajuk *Kekasih - Uda dan Dara* (Foto 5), diperbuat daripada benang bulu, tekstil tenunan, dan batik. Karya ini menyingkap kisah yang bermula dari kesedihan Dara yang menangis di pusara Uda tidak bernyawa. “Cinta lelaki emas sesaga, tertolaklah lamaran terurailah janji” (Gadis di Kuburan, 1953). Kisah remaja yang pilu dengan sistem sosial antara dua darjat menghiris jiwa penyair. Dengan jiwa bergelora terhasilkan pula cerpen hingga muncul persembahan *Uda dan Dara*.

Sehingga kini, berbagai ragam gaya persembahan muncul oleh rindu kasih yang lebih menyayat seperti dalam “*Kekasih*” (1971). Tiga judul karya ini sudah sekian lama berkembang dalam proses kerja Siti Zainon. Malah beliau selaku pelukis membangunkan sikap berani berwatak lantang dan tidak sekalipun bersedih pilu. Beliau merasai peritanya kisah cinta Dara, hingga bangun dan bersuara seperti yang dihadapinya dalam kerja seni: percintaan bukan harus berduka, dan cinta Dara dalam karya ini dikait, dijahit baju silam robek, selendang yang tidak sempat dipakai di pelaminan terus terkibar melayang. Awan-gemawan bukan lagi biru tetapi hirisan darah berkilauan merah. Namun tiga kerongsang tetap bersinar cerah di dada. Begitulah puitisnya karya seni yang dihasilkan Siti Zainon, Sasterawan Negara yang menggabungkan bidang seni visual dan seni sastera.

Foto 5 Siti Zainon Ismail, *Kekasih - Uda dan Dara* (2018). Benang bulu, tekstil tenunan, dan batik.

Sumber: Katalog pameran *Ini Saya Punya Kerja: Manifestasi Dua Seni*.

Kesimpulannya, pameran *Ini Saya Punya Kerja: Manifestasi Dua Seni* ini telah berjaya mencapai matlamat untuk menterjemahkan puisi-puisi Usman Awang ke dalam bentuk visual. Pelukis-pelukis bukan sahaja mengetengahkan kemahiran tangan yang tinggi tetapi juga mampu bermain dengan semiotik visual yang menjadi keutamaan dalam kajian ini. Sapuan berus bukan lagi bersifat ekspresif semata-mata tetapi mempunyai makna semasa peluahan emosi dan pelahiran idea. Suka untuk ditekankan di sini, setiap karya Usman Awang unik dengan gaya dan makna yang tersendiri. Setiap artis yang terlibat di dalam pameran *Ini Saya Punya Kerja: Manifestasi Dua Seni* ini juga unik; unik dalam menghasilkan “kerja” dan berinspirasi dari perspektif yang berbeza. Apa jua yang terhasil memberikan peluang kepada pembaca dan penonton berkomunikasi secara tidak langsung. Visual bukan sahaja memainkan peranan di dalam menyampaikan mesej tetapi juga memberitahu, mendidik, mempengaruhi, memujuk, dan memberi pengalaman visual kepada pengguna. Jika perkataan yang dilihat, biarlah setiap bait ayatnya dimengertikan. Jika warna yang dilihat, biarlah warnanya memberikan definisi. Jika visual yang dilihat, biarlah ia memberikan impak apabila diterjemahkan.

PENGHARGAAN

Penyelidikan dan pameran ini dibiayai oleh Yayasan Usman Awang (2019-0246-107-29).

RUJUKAN

Eliade, M. 1985. *Cosmos and history: The myth of the eternal return, history and historiography*. New York: Garland Pub.

Hutcheon, L. and S. O'Flynn. 2013. *A theory of adaptation*. 2nd ed. New York: Routledge.

Usman Awang and Othman Puteh. 1999. *Ini Saya Punya Kerja*. Kuala Lumpur: Utusan Publications.