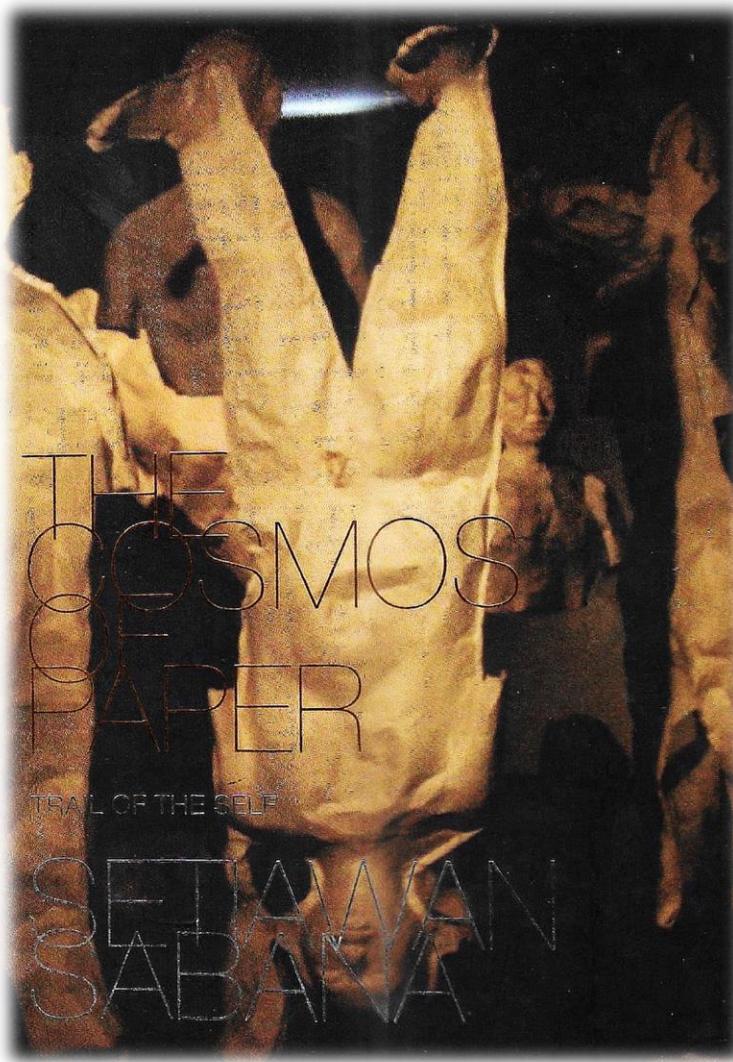


JAGAT KERTAS: MENELUSURI DIRI

SETIAWAN SABANA



21 Februari 2013 - 21 Mac 2013
Muzium Seni Asia Universiti Malaya,
Kuala Lumpur

PRAKATA

Oleh Dr. Choong Kam Kow

Kertas telah memainkan peranan yang penting dalam pembangunan tamadun manusia, Sejak ia diciptakan - ada yang mengatakan disempurnakan pembikinannya sekitar abad 1 Masihi oleh tokoh Chai Lun semasa pemerintahan dinasti Han Timur di China - kertas telah memungkinkan perhubungan, pemuliharaan, pengucapan ilmu serta ide dari zaman ke zaman.

Malah, kertas bukan saja menjadi wadah ekspresi seni di mana semua bentuk rupa terlaksana ke atasnya, ia juga merupakan bahan penting untuk pengucapan 2 dimensi dan 3 dimensi seperti potongan kertas, kolaj, timbulan dan arca dalam seni tradisional mahupun seni moden.

Dalam budaya Cina, Taiwan, Vietnam kuno, Siam dan Korea - kertas juga dianggap perantaraan suci bila diangkat menjadi bahan upacara keagamaan seperti colok, patung dan wang kertas yang lazim dibakar untuk penyembahan kepada roh nenek moyang atau semangat-semangat tertentu.

Seni kontemporari 1970an diabad lalu telah membuka ruang baru untuk seniman meninjau, menguji dan mengeksplorasi dimensi baru pada kertas sebagai bahan perantaraan ekspresi seni tampak. Kertas buatan tangan, serat dan palpa telah memainkan peranan yang lebih besar dalam penciptaan bentuk baru bagi seni rupa semasa. Pada dekad-dekad 70an dan 80an, para seniman telah memanfaatkan ciri-ciri pada kertas untuk memungkinkan pengucapan visual mereka. Dalam dekad yang menyusul pula, ramai seniman meneruskan usaha merintis batas-batas baru supaya kertas dapat melangkauikekangan, halangan dan kemampuan konvensional.

Pada masa kini di Asia, kita dapat saksikan ramai seniman kontemporari seperti antaranya Cheung Yi (Hong Kong), Han Kijoo (Korea Selatan), Chew Teng Beng dan

Sulaiman Esa (Malaysia) - dan Setiawan Sabana (Indonesia) mengangkat kertas, pulpa atau serat sebagai bahan perantaraan kreatif dengan gaya mereka tersendiri.

Dari segi ini, jejak kesenian Setiawan Sabana membawa pengertian yang besar, khususnya dalam penggarapan kertas sebagai bahan perantaraan kreatif. Beliau yang pada asalnya seorang pandai cetak sememangnya amat berpengalaman dalam menangani pelbagai jenis kertas: tekstur, ketebalan, serapan dakwat dan ciri-ciri kertas yang memerlukan penelitian dan pengetahuan intim. Dengan mengembeling semua pengalaman dan pengetahuannya, dia melakukan penerokaan dan penerapan kertas dalam karya-karyanya secara perlahan-lahan. Dia menggunakan kertas sebagai acuan, arca, dan menempa pelbagai objek, wajah dan bentuk manusia untuk konfigurasi pemasangan.

Saya begitu kagum dengan pemasangan topeng-topeng dan anggota badan oleh Setiawan sewaktu Pameran Seni Kontemporari Asia (AIAE) ke-23 di Muzium Kolej Seni Halus Guangzhou pada tahun 2008. Terdapat banyak arca timbul yang dibuat berbentuk wajah, lengan dan kakinya sendiri sambal diiringi dengan kepingan-kepingan lembaran ilham dipamerkan sekitar kawasan lantai dan dinding, mencipta satu persekitaran visual yang lengkap pada pandangan mata. Saya ter dorong untuk berjalan merentasinya, mengelilingi dan berdiri untuk menyaksikan atau sesekali mencangkung untuk mengintip sesuatu; penuh dengan harapan untuk mencari maksud yang melangkaui bahan kertas dan ruang. Ianya penuh dengan titik pertemuan interaktif. Pada AIAE ke-24 yang bertempat di Balai Seni Visual Negara, Kuala Lumpur beliau telah mempamerkan pemasangannya. Ianya sesuatu yang mengujakan dan penuh inspirasi.

Fenomena jagat ini sekali lagi tercermin sewaktu pameran solonya di Bentara Budaya Jakarta, Mei 2011. Pemasangan Jagat Kertas membuktikan yang beliau bukan hanya sekadar berkarya pada kertas malah telah mengubah bahan tersebut menjadi konfigurasi kepelbagaian imej dan rupa. Kertas bukan lagi digunakan sebagai asas atau sekadar latar belakang untuk imejan dan rupa bentuk, tetapi sebagai nahu membina satu bahasa visual. Pameran tersebut juga menunjukkan karya-karya instalasi yang diusahakan dari kertas, lukisan, video, objek 3dimensi, karya cetak, media majmuk dan seni persembahan.

Kini, kemuncak pemikiran falsafah beliau tentang alam sejagat menjelma lagi dalam pameran 'Jagat Kertas: Jejak Diri'; yang mana anda akan saksikan atau alami tidak lama lagi. Beliau telah meneroka dan memanfaatkan potensi kertas sepenuh-penuhnya. Kertas bukanlah sekadar unsur visual tetapi juga saluran kerohanian dalam sang seniman berhubung dengan dirinya dan sebagai manifestasi alam sejagat.

Seluruh ruang pameran telah sekali lagi diubah menjadi cakerawala mikro yang dipenuhi jasad-jasad manusia terapung, bentuk-bentuk yang bebas diruang udara, kelompok-kelompok katak, baris-baris bentuk yang bulat, gelungan-gelungan botol plastik yang berisi kecaian kertas dan cebisan buku dan sebagainya. Semua dibuat dari kertas atau berkaitan dengan kertas sebagai pengucapan persekitaran alam jagat.

Saya percaya, apabila pengunjung masuk ke suasana galeri ini, mereka dapat berhubung cara interaktif dengan Jagat Kertas yang dicipta Setiawan Sabana. Proses kreatif yang dilalui beliau dalam mempersesembahkan pameran ini boleh dilihat sebagai sesuatu yang intim dengan pengalaman kerohanianya. Pada tanggapan saya, begitu pekanya beliau terhadap dinamisme alam jagat diperingkat usianya kini adalah terkesandari perjalanan akademik dan kreatifnya.

Karya beliau telah dipamerkan di Venice Biennale, Istanbul, Alexandria, Amerika Syarikat, Australia, Asia Timur dan Nusantara. Pengalaman sebegini membolehkan beliau menyerap kepelbagaiannya budaya dan tradisi dalam ciptaannya, menjadikan karyanya bermakna dan mampu merangsangkan sebarang renungan dan saling kaitan. Maka, pameran ini dapat menawarkan inspirasi dan petunjuk baru untuk penerokaan kreatif rakyat Malaysia, khususnya para seniman kita.

Dengan ini, saya dengan sukacitanya melancarkan Jagat Kertas: Jejak Diri - Setiawan Sabana dan saya ucapkan kejayaan berterusan kepada usaha kreatif beliau buat masa kini dan di masa hadapan.

* Ucapan Dr. Choong Kam Kow pada majlis perasmian pameran "Jagat Kertas: Jejak Diri - Setiawan Sabana"

JELMAAN SETIAWAN SABANA

Oleh Juhari Said

*Garis lengkung
mencakar langit mendung
Kan ku lepaskan naga
Bertakhta diatasnya*

- Latiff Mohidin, *Garis Lengkung*, 1967

Sejak dahulu, Setiawan Sabana sudah memelihara seekor naga besar, panjang, kuat, dan bertenaga. Kadang-kadang naga itu melingkar dan melilit sambil bersahaja. Menjalar lalu menghembus nafas berupa api atau bahang panas dari sebuah singgahsana "lengkung" yang tersembunyi di sebalik kabus tebal seni grafik sejak lebih 30 tahun yang lampau.

Seniman sejati mempunyai ruang tafakur, persegi keramat, atau pentas bersemayam. Sejak awal, ternyata Setiawan Sabana sudah mula membina ruang itu sedikit demi sedikit. Bahan binaannya pula berasal dari alam. Bulan bersama-sama matahari, juga pohon pisang, dan batang padi yang bakal hancur mereput untuk pulang ke bumi !

Ruang impian ini berupa tempat seorang pemikir, setelah puas memerhati dan menikmati di setiap pengembaraannya. Hasilnya pula ialah pandangan daripada mata bersama-sama hati yang dibentuk oleh fikiran yang berilmu serta kemahiran yang halus, tajam, dan teruji.

Semenjak "pengembaraan kertas" 1979, beliau tersedar bahawa ada seperti "roh" mengekorinya pulang dari pulau luas serta terbesar dunia itu. Dia terasa begitu dihampiri dan nyata bahawa itu ialah milik kepunyaan-Nya. Terbukti pengalaman tujuh bulan di Australia dan Jepun begitu membekas dan meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Dia seperti dilanda "berahi" selama tujuh bulan! Dirinya ibarat di lantun ketujuh petala langit dan menjunam ketujuh petala bumi.



*Keluasan laut
Menggerak dada
Nafas terpaut
pada rasa seluas maut*

*Sitor Situmorang
Cinta, 1951-1955*

Inilah titik permulaan garis lengkung Setiawan Sabana. Garis lengkung ini biasa bertemu hujung dan pangkal kalau dipertanggungjawabkan sepenuh dan sejurnya. Atau boleh hilang saja ditelan atau dibaham musim. Hal ini bukan garis permasalahan matematik atau garis kebuntuan teknik.

Permasalahan ini merupakan pencarian garisan makna serta tujuan hidup yang berlandaskan ketulusan dan keikhlasan, seperti lapisan kertas putih yang terasing tetapi masih ditembusi oleh sumber cahaya yang menerangi perjalanan seorang seniman. Sememangnya Setiawan Sabana pada peringkat permulaan sudah memperlihatkan serta memahami proses pengkaryaan itu berdasarkan rangka kerja yang bersifat menyeluruh. Keadaan ini jelas terbukti daripada simbol serta manifestasi garis lengkung yang sudah bertemu dan menjadi bulatan dalam banyak karya awal dan semasa beliau (rujuk karya bertajuk *Mentari, Sky Scape - The Imaginative* dan *Pandangan Langit IV*).

Cuma pengucapan ini hanya diterbitkan dalam karya seni grafik yang berukuran agak kecil, oleh sebab itu, sering terbiar dan terlepas daripada penganalisisan. Pada tahun 1994, ketika penulis masih menuntut dalam bidang seni grafik tradisional Jepun di Tokyo, penulis sempat memamerkan hasil titik peluh penulis tajuk *Kilimanjaro in Nagasaki*.



Mentari, 1986,
Gurisan Asid



Skyscape, The Immiginative,
1991, Gurisan Asid



Pemandangan Langit IV,
1993, Sutera saring

Karya penulis yang berwarna hitam merah itu dijadikan poskad, lalu dikirimkan ke Bandung. Apabila Setiawan Sabana menerima poskad tersebut, penulis diberitahu bahawa beliau juga berpakaian hitam merah semasa perasmian Pameran Menyapa Alam, Merambah Kertas, pada tahun 1994. Apakah ini kebetulan atau petanda gelombang primordial yang biasa merentasi ruang dan waktu, dan amat sukar dijangka difahami oleh akal?

Ketika itu iklim politik di Jepun agak panas dengan isu ancaman senjata nuklear dari Korea Utara. Ternyata negara matahari terbit itu begitu bijak menghadapi provokasi "Uncle Sam yang sering menangguk ikan di air yang keruh. Detik tahun 1994 begitu mengingatkan, bahawa kita harus menjadi dan bertambah dewasa setiap masa setiap detik, demi sebuah peradaban.

Selepas tahun 1994, penulis melihat karya Setiawan Sabana dari sudut yang agak berbeza-beza. Pada hemat penulis, beliau tidak merancang atau berhasrat untuk memberikan definisi baharu terhadap kaedah seni grafik secara umum atau secara khusus di Indonesia. Jika pada awalnya, Setiawan Sabana dianggap melahirkan karya ikutan atau cangkukan Barat kerana membuat garisan asid atau sutera saring, itu hanyalah masalah teknik yang kecil. Jika beliau dianggap menuruti kaedah seni grafik Eropah atau Jepun, itu hanyalah hal pengurusan.

Kita boleh akur pada resipi seni grafik moden kerana kita merasakan banyak lagi perbuatan peniruan dan ikutan yang sedang kita lakukan. Atau kita boleh sahaja bersembunyi merangkul semangat kesenian moden kerana memberikan banyak pulangan yang menghairahkan. Barangkali kita boleh menolak terus, seperti talak tiga?

Jika diteliti karya Setiawan Sabana, secara halusnya beliau mengingatkan kita bahawa tiada apa-apa yang kekal dan sempurna dalam kehidupan ini, kecuali Dia Yang satu. Kita terlalu dihantui dan begitu kemaruk mendukung serta mengejar material, sedangkan segalanya adalah objek-objek sementara yang rapuh. Inilah salah satu yang boleh kita pelajari daripada arkeologi, namun begitu, unsur keimanan ini sering dipinggirkan oleh obsesi dan keangkuhan para ilmuwan yang sekular. Paling sinis dalam pameran tersebut apabila buku dan lebaran yang rosak mereput diletakan diatas tiang nota muzik di sudut ruang pameran. Secara terang terangan memberikan gambaran "terpinggir".

Satu pernyataan yang menusuk bahawa kegemilangan serta kehebatan pada suatu masa dahulu, kini hanya menjadi nyanyian, siulan atau hiburan semata-mata. Tetapi dalam masa yang sama, beliau menggunakan beberapa buah rehal untuk mempamerkan lebaran yang rosak mereput itu. Mungkinkah dia membisikkan sesuatu kepada kita tentang sebuah tanggungjawab dan nilai-nilai keilmuan yang hakiki? Hal ini demikian kerana rehal merupakan petanda serta simbol keilmuan dalam tamadun Islam. Atau, beliau ingin mengusik supaya kita terus berfikir sama ada mahu menjadi seperti sebuah rehal atau tiang nota muzik.



Karya instalasi pada pameran Jagat Kertas

Keinginan dan perwatakan manusia juga begitu, beliau cuba menyampaikan mesej dalam karya kertas berbentuk tubuh manusia yang bergantungan dan bergelimpangan dalam ruang pameran. Bayangkan jika objek tersebut diperbuat daripada bahan berat, keras, dan pejal seperti batu, gangsa, besi, atau simen. Kita akan menerima respons yang menular dan membebankan pandangan mata, kerana hal tersebut akan memberikan sisipan tentang kedegilan dan keangkuhan manusia. Tetapi kertas itu berlainan dan membawa maksud rupa, rasa rendah diri, akur lalu bertawaduk. Atau, dalam kalangan kita tidak terasa apa-apa kerana itu merupakan cara hidup kelompok masyarakat moden Barangkali juga ada yang hanya akan mempercayai bahawa setiap pesanan dan pengertian yang dilihat dan didengar itu hanya tepat dan betul jika disampaikan oleh alat elektronik yang hebat. Bukan dengan medium yang buruk, lapuk, dan mundur.

Kesimpulannya saya melihat karya-karya di pameran Setiawan Sabana sebagai jelmaan prinsip dan tingkat kejiwaan beliau. Tanpa disedari, beliau melihat, bekerja, dan berkarya dengan memenuhi serta merangkumi segenap keperluan nilai murni kehidupan. Karya-karyanya adalah refleksi pendidikan awal "rumah bonda" yang berkembang dengan baik dan sihat. Hal ini merupakan kerlipan cahaya asuhan naluri yang diikuti, berkembang, dan ada kalanya boleh tersasar jauh jika seseorang itu tidak cukup hati-hati untuk menguruskannya.

Setelah puas mengembara beliau menjadikan bekas-bekas dan tanda-tanda silam. Kesan masa lampau ini dikutip, disusun, dan dibina semula. Kini, beliau boleh pulang dengan senang dan gembira meniti "titian lengkung" yang sudah bertemu dan telah menjadi jambatan peribadi untuk laluan hariannya.



Karya instalasi pada pameran Jagat Kertas

NARASI-NARASI KERTAS

Oleh Agung Hujatnikajennong

Melewati rentang puluhan tahun, karya-karya Setiawan Sabana pada akhirnya menegaskan suatu ajaran: Kerja seorang seniman bukanlah ihwal bertungkus lumus belaka dengan tindakan penciptaan. Seniman bukanlah mesin yang senantiasa harus memproduksi, dan menjadikan karya-karya seni sebagai tujuan akhir. Penciptaan seorang seniman seharusnya difahami sebagai satu bagian saja dari pencarian yang lebih panjang dan esensial. Bagi Sabana, seni adalah jalan menuju penghayatan yang mendalam terhadap diri dan dunia, yang melaluinya ia ingin menemukan hakikat menjadi manusia. Perjalanan panjangnya sebagai pengajar dan peneliti seni turut membentuk cara pandang yang demikian.

Berpuluh tahun sudah, Sabana dikenal sebagai ‘seniman kertas: Ini bukan lansiran tanpa alasan. Sabana telah menekuni kertas sejak ia mulai menggeluti seni cetak grafis pada akhir 1970-an. Berangsur- angsur penjelajahannya terhadap kertas berkembang, dari sekadar menggunakan sebagai ‘alas’ dwimatra bagi citra atau gambar cetakan, hingga memperlakukannya sebagai entitas otonom yang memiliki ‘hak sendiri untuk bicara. Pada karya-karya mutakhirnya, Sabana tidak memperlakukan kertas sebagai material belaka, melainkan sebagai medium sekaligus idiom. Ini memang bukan pandangan yang popular dalam sejarah perkembangan seni rupa. Yang didominasi oleh seni lukis dan seni patung. Tapi Sabana tak pernah goyah oleh anggapan tentang status ‘sekunder’ karya seni cetak grafis maupun gambar pada kertas. Kesetiaannya pada kertas menghasilkan jejak-jejak pemikiran yang menarik.

Seperti dicatat oleh Mamanoor, Pergeseran artistik penting terjadi pada awal 1990-an, ketika Sabana mulai memanfaatkan kertas sebagai basis untuk mempersoalkan ‘kemuasalan’ (the origin). Pergeseran itu tercermin pada karya-karya yang menggunakan kertas tidak hanya sebagai alas gambar atau pembangun bentuk maupun objek trimatra. Karya-karya Sabana dalam periode ini mulai menggarap berbagai kemungkinan bahasa (rupa) yang inheren pada material kertas. Sabana mulai membuat

kertasnya sendiri dari beragam bahan limbah dan sampah serat, juga dengan bahan-bahan pewarna dari alam. Ia menelusuri asal-muasal kertas, dan peran kertas sebagai medium yang turut membentuk kebudayaan dan peradaban. Berbagai narasi tentang kertas digunakannya sebagai pijakan dalam penciptaan, sekaligus bahan perenungan yang memperkaya muatan makna. Melalui serangkaian instalasi monumental-diantaranya Monumen Kertas (1994) dan Symphony in Black: the Global Orchestra (2003) - Sabana menggunakan kertas sebagai metaphor tentang persoalan-persoalan kebudayaan yang lebih luas.



Jagat Kertas, instalasi Bentara Budaya Jakarta, 10-19 Mei 2011



*Jagat Kertas Leluhur, 2011 media campuran,
Bentara Budaya Jakarta, 10-19 Mei 2011*

Dalam perjalanan artistik Sabana, eksplorasi kertas berangsur-angsur menjadi kompleks, dari sekadar eksperimentasi artistik, menjadi penelitian sejarah dan budaya, dan pada akhirnya penghayatan filosofis terhadap kertas. Sebagai akibatnya, dalam karya-karya Sabana, kertas memang menempati posisi yang tidak hanya serba ambigu, tapi juga mengandeng berbagai persoalan. Alih-alih berfokus pada aspek yang spesifik dari kertas, Sabana justru secara intensional membiarkan berbagai kemungkinan pesan atau makna dalam karyanya. Mamanoor menulis bagaimana kehadiran kertas dalam karya-karya Sabana selalu mampu memancing penafsiran yang berlapis-lapis: "...kertas sebagai media karya seni rupa, kertas sebagai subjek sejarah, kertas sebagai artefak dan saksi peradaban, kertas sebagai objek-objek di dalam ruang kekaryaan, dan kertas sebagai tolok-pikir perbincangan riwayat kemanusiaan."

Pembicaraan mengenai 'kemuasalan' dalam karya-karya Sabana menemukan kembali relevansinya pameran tunggalnya kali ini, *The Cosmos of Paper*. Ia memang masih terus berupaya mencari makna kertas secara historis, ekologis dan kultural. Akan tetapi, seperti tersirat dalam kata 'cosmos', sepertinya Sabana kini lebih tertarik untuk melihat segala macam permasalahan secara holistik, di mana batas-batas pencarian konsep melebur ke dalam suatu narasi yang luas dan cair. Dalam pemikiran Sabana, yang historis tentu akan bersifat ekologis, dan yang kultural akan dengan sendirinya bersifat historis.

Di antara sekian banyak lapis penafsiran terhadap karya-karya Sabana, persoalan sejarah kertas masih menempati posisi menarik. Yang lebih menarik, kertas dan seni memiliki kemiripan arah gerak dalam perkembangan sejarah. Ini bukan saja karena kertas adalah salah satu medium paling tradisional dalam praktik seni. Tapi juga karena eksistensi kertas dalam kehidupan manusia yang lebih luas dapat dijadikan cermin untuk menelisik gerak kebudayaan dan peradaban.

Pada masa pra-modern praktik seni terikat pada ritual-ritual pemujaan. Dari perspektif itu, seni dan 'agama', dalam pengertiannya yang luas, tak jauh berbeda. Demikian halnya, penggunaan kertas dalam konteks pra-modern juga terkait pada ritual-ritual penyampaian suatu ajaran atau pesan (terutama dalam bentuk gambar). Sebagai

contoh, tradisi pembuatan kertas dalam masyarakat Mesir kuno (3000 s.m) bukan semata-mata untuk kepentingan praktis dan fungsional. Penemuan kertas dari bahan sejenis tumbuhan (*Cyperus papyrus*) memang dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyebarkan ayat-ayat dan gambar dalam *Book of the Dead* yang mengisahkan perjalanan manusia setelah mati. Akan tetapi pemilihan *papyrus* sebagai bahan kertas pada masa itu juga didorong oleh budaya visual yang berkembang pada masa itu. Masyarakat Mesir kuno mengaitkan bentuk tumbuhan tersebut dengan salah satu dewa purba mereka, yaitu Ra, yang sering disimbolkan dengan bentuk matahari. Secara fisik, daun pohon ini memang mirip rambut terjurai atau garis-garis cahaya yang memancar dari satu pusat.

Contoh lain yang menunjukkan kaitan antara ritual keagamaan, budaya material, seni dan budaya visual di masa lalu adalah keberadaan uang persesembahan (*joss paper*, atau *pinyi* dalam Bahasa Cina) yang digunakan sebagai media penghormatan kepada kerabat dan leluhur. Dalam berbagai upacara masyarakat Cina, uang persesembahan biasanya dibakar, atau ditempatkan pada peti mati sebagai simbol perbekalan yang dibutuhkan oleh para arwah di akhirat. Dalam contoh ritual kebudayaan Timur ini, cukup jelas bagaimana material kertas dalam bentuk uang persesembahan digunakan sebagai jembatan bagi dua dunia: Yang fana dan yang baka. Di masa lalu, kertas justru identik dunia imaterial, yang spiritual dan tak terjamah.

Kebudayaan modern (Barat) berangsur-angsur menjadikan kertas sebagai material yang 'sekuler'. Di era modern sekularisasi berbagai aspek kehidupan manusia tidak hanya tercermin pada kertas, tapi juga seni secara umum. Sekularisasi seni dilakukan melalui proses yang menjadikan seni sebagai bidang otonom yang berfokus pada pencarian bahasa visual (dalam seni rupa). Bahasa seni rupa modern khususnya dalam karya-karya dwimatra memang dilakukan dengan medium kertas. Akan tetapi, puncak otonomi seni justru terjadi melalui seni lukis dan seni patung. Kertas, selain mengalami sekularisasi - dilihat semata-mata sebagai entitas material belaka-juga mengalami marjinalisasi, ketika eksplorasi bahasa seni pada medium kertas dwimatra dianggap sebagai ekspresi sekunder. Seturut dengan proses pentahbisan lukis sebagai kanon-kanon dalam sejarah, karya-karya di atas kertas dianggap sebagai derivatif atau komplementer belaka.

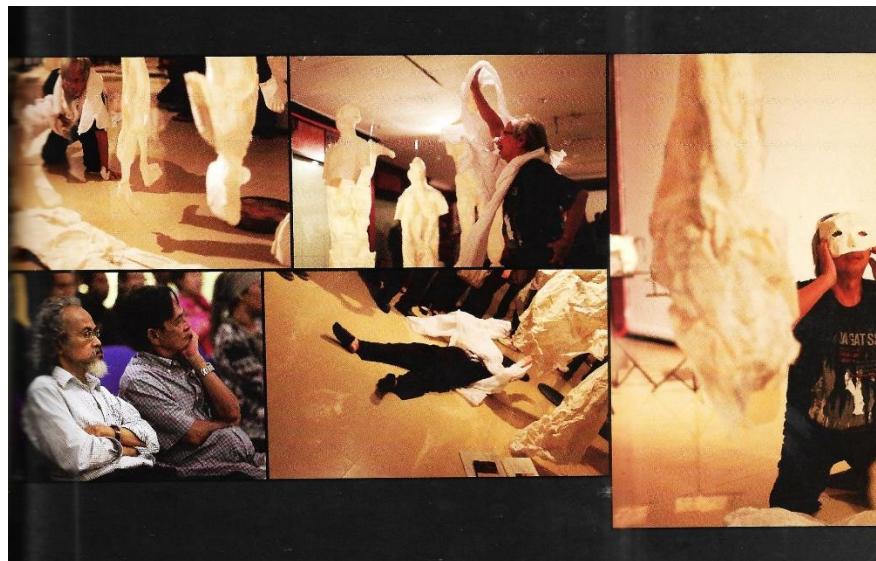
Ada masanya otonomisasi praktik seni menjadi sangat identik dengan semangat eksperimentasi dan penjelajahan yang menggebu-gebu, yang menjadikan seni tercerabut dari sifat-sifat muasalnya yang 'manusiawi'. Terutama dalam seni modern, semangat itu terefleksikan pada cara-cara banyak seniman memperlakukan medium yang mereka tekuni. Didorong oleh keinginan untuk melahirkan dan menahbiskan idiom dan bahasa rupa yang baru dalam sejarah, para seniman modern sejak awal hingga pertengahan abad ke-20 sangat mengutamakan seni lukis. Ekspresi bahasa rupa dwimatra (melalui sapuan kuas, warna, garis, bidang, dsb.) dianggap sebagai previlese ranah seni lukis. Pada akhirnya yang disebut 'seni lukis' adalah cat dan kanvas. Bisa diduga, marginalisasi medium kertas sangat berhubungan dengan alasan 'pragmatik' masyarakat modern. Durabilitas material kertas tak sejalan dengan pencarian 'keabadian' nilai-nilai yang dibutuhkan dalam sejarah: Kertas dianggap 'kurang monumental'.

Jika dalam sejarah seni rupa kertas dianggap sekunder, maka dalam kehidupan sehari-hari masyarakat seni modern kertas justru merupakan material multi-fungsi. Perkembangan teknologi digital, terutama komputer, memang menyebabkan kertas menjadi berkonotasi 'kuno'. Akan tetapi di sisi lain, intensitas penggunaan komputer yang semakin meningkat pada kenyataannya tidak serta merta mengurangi ketergantungan serta masyarakat modern pada kertas. Bedanya, hari-hari ini kertas menampung dan merekam informasi yang cenderung lebih rapi, tertata dan tersunting secara digital. Kertas-kertas dewasa ini tak banyak lagi dapat menampung ekspresi-ekspresi yang spontan, karena komputer memungkinkan proses pengolahan data dan informasi secara lebih 'matang'. Pada titik itu, kertas dalam kebudayaan digital memang cenderung menjadi 'produk akhir' yang mereduksi kesalahan-kesalahan yang justru manusiawi. Kehadiran buku-buku kuno sebagai penghargaan terhadap artefak 'kebudayaan analog' dalam karya-karya Sabana mewakili kesadaran tentang perubahan status kertas dalam kebudayaan digital.

Pameran *The Cosmos of Paper* ini menjadi semacam muara dari berbagai perbincangan tentang kertas dalam karya-karya Setiawan Sabana. Penjelajahan artistik Sabana, baik dalam wujud dwimatra maupun trimatra, dikerjakan dengan kesadaran penuh tentang berbagai potensi kearifan kertas. Bertentangan dengan pandangan

dogmatis yang turut membentuk hirarki medium seni, Sabana justru menyodorkan cara pandang yang lebih menekankan sifat-sifat alamiah dan manusiawi yang seharusnya inheren dalam praktik seni. Pemilihan material kertas pada hampir seluruh karya-karya Sabana didasarkan pada penghargaan pada siklus alam: Tak ada yang abadi di dunia ini. Sifat-sifat kertas yang ringkih dan sensitif dianggap mewakili suatu kepatuhan pada hukum alam. Ia juga sepenuhnya menyadari persoalan-persoalan ekologis yang tak seharusnya diperburuk oleh 'limbah' penciptaan seni yang berpotensi merusak bumi.

Lebih jauh lagi, berbagai penelitian yang telah dilakukannya tentang tradisi pembuatan kertas di wilayah-wilayah geografis yang berbeda telah membawa Sabana pada gagasan tentang personifikasi kertas. Dalam karya-karya mutakhirnya, kehadiran beragam artefak kertas dari Asia mewakili subjek dirinya. Sabana juga menjelajahi gagasan tentang identitas budaya melalui kertas. Ia menyadari bahwa kebudayaan Asia, khususnya Asia Tenggara, dibentuk oleh percampuran berbagai sumber budaya yang saling-silang, bertumpuk dan bertransformasi sedemikian rupa dalam sejarah. Di situ ia bertindak bagai seorang etnografer yang gemar mengumpulkan tanda-tanda untuk dibangun menjadi suatu representasi diri dan dunianya. Persoalan identitas kawasan ini menarik di tengah perkembangan politik kebudayaan di tengah situasi mutakhir di mana batas-batas tradisional bangsa, negara, kawasan, dsb. semakin melebur dalam ilusi tentang 'masyarakat global'.



Seni persembahan oleh Setiawan Sabana pada pembukaan pameran Jagat kertas

TRANSCENDENTAL PAPER

By Bambang Sugiharto

Paper is an essential part of human civilization, the medium that make possible the proliferation of ideas, the bridge that mediates the best minds in human history from one epoch to another. Indeed, in human civilization paper has never been simply a material thing; it has constantly transformed itself into a spiritual vehicle, transcended its physical nature and, in that way, broken through any kind of human boundaries. It follows that the reflection on, or working with, paper would naturally mean tracing the dynamics of civilization: tracing its happiness and suffering, its dilemmas and deepest hopes.

Such a reflection is exactly what would be expected from the exhibition of senior artist Setiawan Sabana, at Bentara Budaya Jakarta, May 10-19, 2011. The artist did not simply work on paper, but rather transformed it into various metaphors and interesting conceptual transfigurations. The paper was not simply used as the material or a background, but rather as a language in itself. The work was not limited to a certain form or style. Indeed his exhibition consisted of installation works, paintings, video, sculpture, print works, mixed media, performance art and simple objects. All were made of paper or connected to paper. At the culmination of his career, this reputable artist does not seem to bother anymore about aesthetic fuss or formal technical norms. It does not matter anymore even whether or not his works can still be culled 'art'. For him, it seems such a concern is already a thing of the past. What counts for him at present is how to articulate the dialectics between the fluctuation of civilization and his own spiritual journey. And contemporary art seems to give him the freedom to use any mode of expression and style, and as a consequence, his works are also open to any kind of interpretation and further interactive.

Starting with graphic printmaking in his earlier artistic career, his interest in paper deepened. In the 80s, it was Setiawan's experience in Australia that first sparked his interest in paper. While busy with photo etching he gradually came to become aware of

the unique character of paper: its texture, its thickness, its colors and fibers. His experience in Japan opened his eyes to the profane and sacred character of paper. The traditional Japanese paper, washi, made him aware of the various functions of paper in human life: through paper one can even communicate with the ancestors and the mystical other-world. His study in the U.S. opened his mind to the plethora of possibilities of contemporary art. In the 90s he came to the awareness that in Indonesia the tradition of printmaking needed a significant break-through. The art of printmaking, he said, called for a redefinition and reinterpretation in terms of the contemporary art world and the Indonesian context. This was the reason why he gradually distanced himself from any formal theoretical and methodological framework, and instead, started with the exploration of new possibilities and the sympathetic observation of the specific Indonesian context. Since then his exploration of the potential of paper seemed inexorable. In his hands paper was no longer simply a medium; it became an extremely versatile conceptual language. He created his own various kinds of paper, played and worked with it, and eventually paper became his primary subject as well as his strategy to - address and elaborate on social issues, and to reflect on the tacit dynamics of human life: its hidden suffering, happiness, hypocrisy and deepest yearnings. The way he works is interdisciplinary. He uses, for instance, archeology, anthropology, history and philosophy to understand better the position of paper in civilization. He was concerned especially about the paradox of paper: it is so transient and vulnerable, yet it has also built great and long lasting civilizations.

The turning point of Setiawan's work was when he created the Monument of Paper (1997, 2005). It was the moment when for the first time he shook off the formalistic aesthetic tradition of printmaking. The work was an installation consisted of piles of various decaying books. Despite the simplicity of the idea and technique, it created a very strong impression and stimulated profound reflection. This work, while traveling to Venice Biennale, Istanbul or Alexandria, time and again gave him unique experiences in terms of the reaction of the spectators. In Istanbul someone was so impressed by the work that, in return, he gave Setiawan a beautiful book, which turned out to be a scripture of a new religion. In Alexandria someone told him that he was "mummifying" the book. And in Australia, among the Aborigines, under the fantastic dome of a starry night sky, he unexpectedly found on the ground a petrified paper which really looked like a fossil,

fossilized paper. All such experiences eventually drove him to 'read' the whole of civilization in terms of the history of paper, and reflect further on the destiny of its culture. This brought him to the bigger installation work, The Legend of Paper, which consisted of many smaller works, including the previous Monument of Paper. The Legend of Paper was a compilation of many works stemming from his reflections on various disasters such as the tsunami, the increasing environmental pollution and global political violence, etc. One of the most interesting works here was the Symphony in Black: the Global Orchestra. This was an installation of music-stands normally used in an orchestra, and the sheets music on them were gruesome papers smeared with black carbon and embellished with photos of casualties of war, soldiers in action, George Bush giving a speech, etc.,

while there were also some intravenous-feeding bottles hanging here and there. This was an allusion to the invasion of Iraq by the U.S. army (2003). Another impressive work of this installation series was the Spirit of Civilization. This was gigantic paper curtains cascading from the ceiling. The work was inspired by the image of ghostly spirits in Indonesian culture, and indeed it seemed to create a creepy atmosphere of the spirit of the abandoned paper culture. In several exhibits, this work in fact stimulated responses from other artists in the form of music performance and performance art.

All this illustrates that Setiawan's creative process is closely linked to his spiritual experiences. His personal journey of life has invariably led him to the awareness of the cosmic energy mysteriously at work in many important moments of his life; the energy of soil, water, fire, light, even prayer, music, words, etc. And now, at the age of 60, as he arrives at another breathtaking new decade, he experiences a significant shift in his basic point of view. He no longer simply reads the book of civilization, he now sees through it to enjoy the interconnection of cosmic spiritual energy behind what is visible, at the levels of micro cosmos, meta cosmos, as well as macro cosmos.

Thus, his previous works were a profound reflection on the illusory side of civilization, the ambiguity of intellectuality, or the tragedy of global interaction, articulated through the metaphor of paper. At the same time they were an invitation to rethink the essence of paper in an age where the role of paper has been encroached upon by the

screens of the new media, computer and digital technology in general. However, if in the previous exhibitions Setiawan's works were philosophical, in his latest exhibition in Bentara Budaya, Jakarta, the works were more poetic and mystical in character. The mode of Installation seemed the right choice, because they transformed the whole space of the gallery into an all-consuming cosmic atmosphere which interconnected the objects into one theme. In that way, it also positioned us in the orbit of objects, and thereby drove us to review our position in the larger cosmic constellation. What we saw there were some banal objects such as a big mortar for pounding rice, plasma TV, books, stone, figures, gigantic curtains falling from the ceiling, etc., all made of paper. Illuminated by beams of light here and there the objects were transformed poetically into signs and traces of the inner dynamics of human civilization. The cascade of gigantic paper curtains was not merely the spirit of vanishing paper-culture, it also seemed to insinuate the frightening wilderness of ideas in modern intellectual culture; the piles of scorched books looked like a gruesome epitaph of intellectual vanity; the fibers of paper on the screen of a plasma TV became a sort of landscape of outer space; the hollow human paper figures seemed to allude to the vulnerability of body and humanity, etc. This, however, perspective on civilization as the depiction was not so much a pessimistic and gloomy of a spiritual evolution which sees through life from the shifting frames of reference the shift from culture to nature, and finally to the spiritual dimension behind both

But above all, one of the salient features of the works was the symbol of a black circle, symbolizing the universe, but more often it looked like holes, present in most of the works. The holes in the piles of scorched books, in the petrified paper, in the view of the outer space; everywhere. The black holes seemed to invite us to see through and beyond the physical dimension of the works, leading our inner eye toward the most sublime beyond the macro cosmos but also to the ultimate depths of our inner micro cosmos. The holes seemed to serve as small peeping holes to see the ultimate cosmic emptiness, the mystical paradox of full-emptiness or empty-fullness: the answer to the whence and whither of our existence. Thus if a poem is the maximization of the capacity of limited words to articulate the ineffable, the works of Setiawan are truly poetic in that within their limited physical simplicity they are trying to articulate the unlimited and sublime behind human reality.

In this exhibition Setiawan seemed to recollect and at the same time highlight retrospectively his spiritual journey. What is interesting is that in this mature stage of his career, he reconnects all of his works with his inner disposition, and the other way round, opens his inner journey to the outer world. This explains why these days he has been busy in the garage at his house. The garage has been transformed into "Garasi 10", a small venue for various cultural activities, a sort of meeting point between his private life and public affair. "Garasi 10" is a space for interaction, beit a discussion, film screening, exhibition, or live music, etc. Interaction and collaboration are indeed his latest concern, and with that he seems to return the arts to its essential nature which is relational, and to its basic role as the conscience of human culture.

Bambang Sugiharto is a professor of aesthetics and observer of arts and culture, currently teaching at Parahyangan Catholic University and Bandung Institute of Technology, Indonesia.

Biodata Setiawan Sabana

Born on May 10, 1951 in Bandung, West Java, Indonesia

ART EDUCATION

Graduated from Doctorate Programme ITB (Doctor)

Graduated from the Art Department, Northern Illinois University, USA (MFA)

Graduated from the Art Department -ITB (Drs)

OCCUPATION

Professor, Faculty of Art and Design, Bandung Institute of Technology (ITB).

SOLO EXHIBITIONS

- | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2011 | "Jagat Kertas", Bentara Budaya Gallery, Jakarta, Indonesia |
| 2008 | "Blind Book", Sigi Art Gallery, Jakarta, Indonesia |
| 2005 - 2007 | Traveling solo shows of "Legend of Paper" in Jakarta, Bandung, Solo, Magelang, Surabaya, Semaran, Indonesia |
| 2004 | "Monument of Paper", Hidayat Gallery, Bandung, Indonesia |
| 2000 | "Nostalgia", Print show, Hidayat Gallery, Bandung, Indonesia |
| 1991 | Print show, Oda Gallery, Hiroshima, Japan |
| 1989 | Print show, Natsuhiko Gallery, Tokyo, Japan |
| 1989 | Print show, The Japan Foundation Gallery, Jakarta |
| 1982 | Print show, Northern Illinois University Gallery, USA. |

RECENT GROUP EXHIBITIONS

- | | |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 2012 | "Report/Knowledge" Soemardia Gallery, ITB Bandung, Indonesia |
| | "Paper Art, Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Indonesia" |
| | "Art and Spirituality: Read!" Art 1 Gallery, Jakarta, Indonesia |
| | "26th International Art Exhibition, Seoul, Korea" |

- 2010 "All but Paper", Dia Lo Gue Gallery, Jakarta, Indonesia
In Memoriam Sudjojono", Selasar Sunaryo Art Space. Bandung,
"Legend of Paper, Art Summit Indonesia, Gedung Kesenian Jakarta,
24th International Art Exhibition, National Gallery, Kuala Lumpur
- 2008 23rd Asian International ArtFrhibition, Gouangzhou, China
- 2007 22th Asian International Art Exhibition, Bandung,Indonesia
- 2000 Art Festival, ITB, Bandung, Inndonesia Jakarta Biennale,
NationalGallery, Jakarta,
Indonesia Art Exhibition,Langgeng Gallery, Magelang, Indonesia
ArtExhibition, Gracia Gallery, Surabaya, Indonesia
- 2005 Icon Kemang Gallery, 22 Des 05 - 20 Jan 06, Jakarta, Indonesia
"Fragments; Small is Beautiful 13", Edwin Gallery, Jakarta,Indonesia
20th Asian International Art Exhibition, Manila, the Philippines
Yogyakarta Biennale 2005, Yogyakarta, Indonesia
"Artrologia", Galeri Ci+, Bandung, Indonesia
- 2004 "Art with Islamic Spirit" Cipta II Gallery-Taman Ismail Marzuki, Jakarta,
19th Asian International Art Exhibition, Manila, The Philippines
- 2003 CP Biennale 2003, National Gallery, Jakarta, Indonesia
The 18th Asian International ArtExhibition, Hong Kong
- 2002 "Imagining the Book"; international workshop, seminar,exhibition,
The Library of Alexandria, Egypt
17th Asian International Art Exhibition,Daejeon Museum, Daejeon,
Korea.

AWARDS

- | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1998 | The Japan Foundation Grant to visit museums and galleries in Japan, two weeks |
| 1997 | The Japan Foundation Grant "Collaborative Event: Urbanization", Six Artists from ASEAN, Bandung, Indonesia |
| 1995 | The DAAD fellowship: an academic and cultural visit to Germany, two months |
| 1989 | The Japan Foundation Research Grant to do research on modern printmaking in Japan, four months |
| 1985 | Gold Medal, 2nd Seoul International Art Exhibition, Pan Asia Association, Seoul, South Korea |
| 1984 | Silver Medal, 1st Seoul International Art Exhibition, Pan Asia Association, Seoul, South Korea |

COLLECTOR

- The Victorian College of the Arts, Australia
The Asia Pacific Museum, Warsaw, Poland
Club of Young Artist, Budapest, Hungary
Pan Asia Association, Seoul, South Korea
Kunsan University Gallery, South Korea
Queensland Art Gallery, Brisbane, Australia
Jordan National Gallery of Fine Arts, Amman, Jordan
Kyungsung University, Pusan, South Korea.