Samudra

Juhari Said

pusat pengajian seni
school of the arts usm
MUZIUM & GALERI TUANKU FAUZIAH • UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Samudra

Juhari Said

Juhari Said
Samudra
8 Julai - 8 Ogos 2009
Muzium & Galeri Tuanku Fauziah, Universiti Sains Malaysia

Pengarah Projek & Penyunting / *Project Director & Editor*
Hasnul Jamal Saidon

Kurator / *Curator*
Juhari Said

Penyumbang Esei / *Essay Contributors*
A. Rahman Mohamed
Awang Damit
Safrizal Shahir

Fotografi / *Photography*
A. Rahman Mohamed
Mohd Zamri Salleh

Penterjemah / *Translators*
Izmer Ahmad
Dhojee
Hasnul Jamal Saidon

Konsep Rekabentuk / *Design Concept*
Juhari Said & Afzanizam Mohd Ali

Pembantu Kuratorial / *Curatorial Assistants*
Mohd Firdaus Khairuddin, Aizuan Azmi,
Nur Hafizah Ab. Aziz, Nor Mohammad Abd. Rahim

Pembantu Teknikal / *Technical Assistants*
Shamsul Ikhmal Mansori, Noordin Ban, Rosli Hamzah, Muhammad Husni Abd. Latiff,
Mohamad Yazdi Yaacop, Izrul Abd. Aziz, Noor Rashid Shabidi

Pembantu Penerbitan / *Publication Assistants*
Nor Laila Abd. Rozak@Razak, Safinawati Samsudin

Pembantu Kewangan / *Financial Assistant*
Rohaya Sanapi

Promosi & Publisiti / *Promotion & Publicity*
Nurul Ashikin Shuib, Azizi Yahya, Adlan Redzuan, Salim Ibrahim

Sokongan Umum / *General Support*
Radhiyah Abu Bakar, Salmiah Mohamad, Faridah Hashim, Ravi Vansamy

Pameran Atas Talian / *Online Exhibition*
http://mgtf.usm.my/exhibit/php

Juhari Said, 1961-
Samudra / Juhari Said.
ISBN 978-983-43926-4-2
1. Juhari Said--Catalogs. 2. Universiti Sains Malaysia. Muzium & Galeri Tuanku Fauziah--Catalogs.
3. Art museums--Catalogs. 4. Art museums-Exhibitions.
I. Universiti Sains Malaysia. Muzium dan Galeri Tuanku Fauziah. I. Judul.
708.9595113

©2009 Juhari Said and Muzium & Galeri Tuanku Fauziah, Universiti Sains Malaysia. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced except for the purpose of research, critism and review, without prior permision from the artist and publisher.

pusat pengajian seni school of the arts usm
MUZIUM & GALERI TUANKU FAUZIAH • UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Muzium & Galeri Tuanku Fauziah, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang
Telefon/*Telephone*: 04 6533888 samb/*ext*-3261/4789/2137/4786/4787
Faks/*Fax*:04 6563531
Emel/*Email*: dir_muzium@notes.usm.my
Laman web/*Website*: www.mgtf.usm.my

Untuk isteri serta anak-anak yang sering saya tinggalkan
dan sentiasa menunggu saya pulang.

Kandungan / *Contents*

Jauhari Juga Yang Mengenal Manikam:
Satu Catatan Mengenai Juhari Said, Ahli Cipta
di Pusat Pengajian Seni, USM /
He Who Knows His Diamond :
A Note On Juhari Said, Artist-in-residence at the School of the Arts, USM
-A. Rahman Mohamed

Okir
-Awang Damit

Catatan menuju Samudra / *Notes to the Ocean*
-Safrizal Shahir

Biodata / *Biodata*

Penghargaan / *Acknowledgements*

Gambar kenangan bersama Allahyarham Rahime Harun di USM semasa bersama-sama mengendalikan bengkel dan seminar seni cetak pada 2007.

With the late Rahime Harun in USM when both were running a print making seminar and workshop in 2007.

Pelukis bersama Setiawan Sabana dari Institut Teknologi Bandung di Selasar Sunaryo, Bandung pada Oktober 2004.

With Setiawan Sabana from Institut Teknologi Bandung at Selasar Sunaryo, Bandung in October 2004.

Jauhari Juga Yang Mengenal Manikam: Satu Catatan Mengenai Juhari Said, Ahli Cipta di Pusat Pengajian Seni, USM

I. Juhari juga yang mengenal…

Pengenalan dengan Juhari Said berlaku secara tidak bersemuka. Bermula dari sama-sama mewakili Malaysia di pameran "2nd World Triennial of Small Prints" di Perancis pada tahun 1991. Pertemuan berlaku hanya oleh karya-karya kami yang berada pada ruang pameran yang sama di sebuah bandar di Perancis yang bernama Chamalieres. Potret dan biodata kami juga termuat dalam sebuah penerbitan yang sama mengiringi pameran tersebut. Selain dari peristiwa tersebut, saya dan Juhari tak pernah bersapa, baik melalui telefon, berutus

Juhari bersama Pratak, pelukis dari Thailand dan Mi Young, pelukis dari Korea di perasmian pameran "The 2nd Bangkok International Triennial of Print & Drawing" pada 2009.

surat, apatah lagi secara peribadi. E-mail memang belum lagi menjadi amalan di Malaysia pada ketika itu.

Sekali lagi pertembungan antara saya dan Juhari berlaku, dua tahun kemudian iaitu pada 1993. Kali ini juga karya-karya kami bertemu lagi dalam satu pameran seni cetak kebangsaan anjuran Balai Seni Lukis Negara di Kuala Lumpur. Pameran ini diberi nama "Graphic

He Who Knows His Diamond: A Note On Juhari Said, Artist-in-residence at the School of the Arts, USM

I. He who knows...

My initial acquaintance with Juhari Said began without a face-to-face encounter. It began when both of us represented Malaysia in an exhibition entitled "2nd World Triennial of Small Prints" in France in 1991. Our works were placed in the same exhibition space in a town called Chamalieres in France. Our portraits and bios were also published in the accompanying publication. Other than this event, Juhari and I never met, neither through phone nor letter, not to mention face-to-face encounter. Email was not yet in practice in Malaysia, then.

Our works met again two years later in 1993 in a print exhibition organised by the National Art Gallery in Kuala Lumpur. The exhibition "Graphic Communications Through Prints" was a survey exhibition on print genre in Malaysia. Even though the exhibition was held in Kuala Lumpur, once again I was not able to meet with Juhari personally. The exhibition was held right after I flew to New York, USA.

In the year 2000, I was called by Lia Grambihler, one of the curators/organisers for "The 5th World Triennial of Small Prints" who wanted to invite me to participate in the exhibition. I accepted the invitation. At the end of the exhibition, I received a pack from the organiser in France. The pack contains a book that was printed in conjunction with the exhibition. In this 3 inches thick and 1 kilogram book are pictures of the participating artists, bios and their works that were arranged according to countries that they represent. Other than me, Malaysia was represented by Juhari Said, Long Thien Shih, Ilse Noor, Raja Azhar Raja Idris and Md. Jamil Md. Isa. Once again, my work and Juhari's were brought together in a similar exhibition space in a distant country. Juhari and I, were still unable to meet. Nevertheless, both of us were aware of our joint participation in this major exhibition in France.

Our face-to-face encounter only occurred in 2004 during Juhari's large scale solo exhibition held in Dewan Bahasa & Pustaka in Kuala Lumpur. The exhibition was named "Akal

Communications Through Prints". Satu pameran tinjauan perkembangan genre seni cetak di Malaysia. Walaupun pameran kali ini berlangsung di Kuala Lumpur, sekali lagi saya masih tidak berkesempatan bertemu dengan seniman cetak yang bernama Juhari ini. Pameran ini berlangsung sebaik sahaja saya meninggalkan Malaysia untuk ke New York, Amerika Syarikat.

Pada tahun 2000, saya dihubungi oleh Lia Grambihler, salah seorang kurator/penganjur pameran "The 5th World Triennial of Small Prints" untuk mempelawa saya menyertai pameran tri-tahunan ini. Saya menyertainya. Pada penghujung pameran tersebut, saya menerima bungkusan dari pihak penganjur di Perancis. Bungkusan ini mengandungi sebuah buku penerbitan sempena pameran tersebut. Di dalam buku yang setebal tiga inci dan seberat hampir sekilogram itu termuat gambar wajah seniman, biodata, serta karya seni cetak mereka yang disusun mengikut kelompok negara yang diwakili. Bagi negara Malaysia, selain daripada saya, juga diwakili oleh Juhari Said, serta Long Thien Shih, Ilse Noor, Raja Azhar Idris dan Md. Jamil Md. Isa. Buat kesekian kalinya kami bertemu karya dengan karya di sebuah dewan pameran di sebuah negara yang jauh. Saya dan Juhari, juga masih tak mengenal antara satu sama lain. Walaupun demikian, kami saling menyedari tentang berlakunya penyertaan bersama dalam pameran besar di negara Perancis tersebut.

Pertemuan empat mata antara kami hanyalah berlaku pada tahun 2004 apabila Juhari Said mengadakan pameran solo beliau secara besar-besaran di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Pameran yang diberi nama, "Akal Di Mata Pisau" menghimpunkan sejumlah besar karya beliau yang menjangkau sejak mula belajar di UiTM sehinggalah karya yang terbaharu pada masa itu. Ia merupakan satu pameran komprehensif yang dizahirkan oleh satu ketekunan yang tinggi, apa tah lagi untuk satu genre seni visual yang selalunya dikesampingkan. Genre seni cetak selalu terpinggir.

Menyusuri dari satu sudut ke sudut yang lain di pameran tersebut, pengunjung dapat menjejaki kefasihan seniman terhadap bahan dan teknik seni cetak yang dipilih Juhari. Seni cetak kayu, adalah teknik yang asas, tetapi boleh dimanipulasi – dari yang seringkas-

di Mata Pisau" and featured a collection of his works since his college days in UiTM until his recent series. Despite the fact that print making was a marginalised genre of visual art, the exhibition was a comprehensive exhibition, actualised by a strong sense of commitment. Sadly, print making has always been sidelined in Malaysia.

As the audience of the exhibition walked from one corner to another, he/she could trace Juhari's proficiency in mastering his chosen medium and technique of print making. Woodcut print is a basic but full of potential technique – from the most simple to the most complex and difficult. Juhari's grand solo exhibition was also accompanied by the launching of his coffe-table book with similar title.

In the midst of the hectic event, I was finally able to meet Juhari to congratulate and convey my admiration towards him. Only few artists were able to concentrate on print making in pursuing their career.

I did not feel that this personal encounter with him was our first. Even though such meeting could be taken as our first face-to-face encounter, I felt that we had known each other for the past 14 years.

II. Juhari who is known...

Juhari's continuous and consistent engagement in the field of print making has turned him into an institution. Not a single significant print making event in Malaysia will be taken as complete without Juhari's involvement in it. His involvement has always been as either an invited artist, or a guest curator and consultant.

Amongst the exhibitions that he was actively involved in include a series of exhibition called "Malaysian Annual Exhibition of International Contemporary Prints" organised by the Central Art Academy, Kuala Lumpur. Loo Foh Sang as the exhibition curator, acquired Juhari's expertise in running this international biennale on the basis of his experience and international connection with printmakers around the globe.

Similarly, in 1996, when Lia Grambihler brought the exhibition "World Triennial of Small Print" to tour from France to Malaysia, Taiwan and South Africa, Juhari Said and Ilse Noor were appointed as the coordinators for the exhibition, which was

ringkasnya sehinggalah kepada yang sehalus dan serumitnya. Pameran solo besar tersebut juga merupakan majlis pelancaran *coffee-table book* mengenai beliau yang sama tajuknya, "Akal Di Mata Pisau."

Dalam suasana yang sibuk dan ramai pengunjung itu pun saya sempat bertemu Juhari memberi ucapan tahniah dan menyampai rasa kagum saya kepada beliau. Beberapa kerat sahaja seniman yang bergerak dan mengkhusus dalam teknik seni cetak.

Pertemuan itu tidak kami rasakan sebagai pertemuan kali pertama antara kami. Walaupun sememangnya pertemuan kali pertama, terasa seolah-olah kami memang telah pernah berjumpa sejak empat belas tahun sebelum itu.

II. Juhari juga yang dikenal…

Penglibatan Juhari yang berterusan dan konsisten dalam bidang seni cetak telah menyebabkan beliau dianggap sebagai satu institusi. Tidak ada satu pun peristiwa besar seni cetak di Malaysia yang dianggap lengkap tanpa penglibatan Juhari di dalamnya. Penglibatan beliau samada sebagai seniman yang dijemput memperagakan karya, mahupun sebagai kurator jemputan atau penasihat bagi satu-satu pameran.

Antara pameran yang beliau aktif membantu menggerakkannya termasuklah beberapa siri pameran "Malaysian Annual Exhibition of International Contemporary Prints", anjuran Central Art Academy, Kuala Lumpur. Loo Foh Sang sebagai kurator pameran tersebut mendapatkan bantuan dan kepakaran Juhari bagi sama-sama menjayakan pameran dwi tahunan peringkat antarabangsa itu atas dasar kepakaran beliau dalam bidang tersebut serta kelebaran jaringan beliau dengan seniman seni cetak peringkat antarabangsa.

Begitu juga pada tahun 1996 apabila Lia Grambihler membawa pameran "World Triennial of Small Print" secara jelajah dari Perancis ke negara-negara Malaysia, Taiwan dan Afrika Selatan, Juhari Said dan Ilse Noor telah dilantik sebagai penyelaras bagi pameran tersebut yang dilangsungkan di Galeri Petronas, Kompleks Dayabumi.

held in the Petronas Gallery, Dayabumi Complex.

Juhari's service as an expert in print making was given a special acknowledgement by the National Art Gallery when he was appointed as a guest curator to curate a major print making exhibition that combined two exhibitions under one roof. The exhibitions were"British in Print" and "Print in Malaysia". Juhari was responsible in forming a significant collection of print works by significant Malaysian printmakers, in writing the accompanying essay and in structuring the show.

III. Juhari also...

Internationally, Juhari is known by many. During my several overseas visits regarding the arts and print making, I was always asked about Juhari. In fact, my meeting with prominent Indonesian artist Professor Emeritus Abdul Djalil Pirous was also made possible through Juhari's connection.

Recently, Juhari and I attended the opening of "The 2nd Bangkok International Triennial of Print and Drawing" organised by the Silpakorn University, Bangkok, a prestigious university well-known for its print making, not only in Thailand, but also internationally. During the event, I could clearly sense that Juhari, who is not a university-based academician, is known by a majority of the academic staffs of the Silpakorn University. This includes the Dean and other professors from the Faculty of Art and Graphic in the university.

IV. Juhari...

Juhari was appointed as the artist-in-residence at the School of Arts USM which began on July 2008. He was stationed at the Terap Ulang Studio, a well-equipped and perhaps the best print making studio in Malaysia. During his presence in the studio, it has been visited by many distinguished individuals.

Several series of print making workshop conducted by Juhari were organised since he became the artist-in-residence. Through his initiative with several other printmakers such as Ng Kim Peow and Izan Tahir, a workshop was organised

Perkhidmatan Juhari sebagai pakar rujuk dalam bidang seni cetak diberi pengiktirafan besar oleh Balai Seni Lukis Negara, apabila Juhari Said dilantik sebagai kurator jemputan bagi mengendalikan sebuah pameran besar seni cetak yang menggabungkan dua pameran dalam satu pameran serentak. Pameran-pameran tersebut adalah pameran , "British In Print" dan "Print In Malaysia". Juhari bertanggungjawab mengumpul sejumlah karya-karya seni cetak Malaysia oleh sebilangan seniman cetak Malaysia yang signifikan, menulis esei tentangnya dan membangunkan pameran tersebut.

III. Juhari juga …

Diperingkat antarabangsa, Juhari juga dikenali oleh banyak kalangan. Dalam beberapa lawatan saya ke luar negara berhubungan dengan ehwal seni dan seni cetak, nama Juhari sering ditanyakan kepada saya. Malah pertemuan saya dengan seniman tersohor Indonesia, Profesor Emiritus Abdul Djalil Pirous juga adalah melalui konteks Juhari.

Juhari di studio Terap Ulang, Pusat Pengajian Seni USM.

at Terap Ulang with participants coming from all over Malaysia. He was also invited to facilitate a print making workshop at the National Art Gallery.

Terap Ulang Print Making Studio became a focal point and visiting site of many distinguished individuals from inside and outside Malaysia with Juhari's presence. Amongst them include the well-known Indonesian artist Professor Emeritus Abdul Djalil Pirous from the Institut Teknologi Bandung, Indonesia, renowned Malaysian artist Abdul Latiff Mohidin, Sharifah Fatimah Zubir and Dato' Soccalingam. Tony Danalson from the Asia Institute, Monash University, Ausralia, also visited him at Terap Ulang. He came to interview Juhari for his research.

The students of the School of the Arts USM have also capitalised on Juhari's presence, turning the studio into a place to hang out. They used it as a place to have a casual chat with Juhari, most of the time to garner Juhari's expansive knowledge and experience, as well as to learn certain techniques. For the students, the opportunity to engage with Juhari was taken to be very meaningful as Juhari's knowledge, full-time commitment, persistence and extensive travel to all over the world could be sensed and transmitted through merely casual chat. Juhari has journeyed across many continents to exhibit his works and conduct workshops in countries such as Republic of Czech, Tunisia, Thailand, Indonesia, Singapore, Japan, Bosnia-Herzagovina, France , Spain and Austria.

V. Juhari...again?

Juhari Said was awarded Malaysian Artist Award (two dimensional category) by the Ministry of Arts, Culture and Heritage in the year 2009 as an acknowledgement and appreciation of his contribution to the visual art scene. Juhari is in fact, the diamond.

A. Rahman Mohamed
Terap Ulang Studio
School of the Arts USM

Translated by
Hasnul Jamal Saidon

Baru-baru ini Juhari dan saya bersama-sama menghadiri majlis perasmian pameran "The Second Bangkok International Triennial of Print and Drawing" yang dianjurkan oleh Silpakorn University, Bangkok sebuah universiti seni yang ternama dalam bidang seni cetak, bukan sahaja di Thailand malah terkenal dalam bidang tersebut di peringkat antarabangsa. Dalam upacara tersebut, ternyata Juhari seorang seniman penuh masa yang bukan ahli akademik mana-mana universiti di Malaysia, dikenali oleh sebahagian besar ahli akademik Silpakorn University, Bangkok. Ini termasuk dekan dan profesor-profesor fakulti seni lukis dan seni grafik universiti tersebut.

IV. Juhari …

Mulai Julai tahun 2008, Juhari telah dilantik menjadi ahli cipta Pusat Pengajian Seni. Beliau ditempatkan di Studio Terap Ulang, studio seni cetak yang serba lengkap dan boleh dikatakan terbaik di Malaysia. Sejak kehadiran beliau di Studio Terap Ulang, studio tersebut menjadi kunjungan banyak pihak.

Beberapa siri bengkel seni cetak kendalian Juhari telah dilangsungkan sejak beliau menjadi ahli cipta Pusat Pengajian Seni. Dengan inisiatif Juhari serta bantuan dari beberapa seniman cetak lain, termasuk Ng Kim Peow dan Izan Tahir, satu bengkel telah dijalankan di Terap Ulang dengan penyertaannya datang dari seluruh Malaysia. Beliau juga turut dijemput menjadi fasilitator untuk bengkel seni cetak di peringkat kebangsaan yang berlangsung di Balai Seni Lukis Negara, Kuala Lumpur.

Studio cetak Terap Ulang menjadi tumpuan dan kunjungan pelbagai pihak dari dalam dan luar negara sejak kehadiran Juhari di sana. Antaranya ialah pelukis ternama Profesor Emiritus Abdul Djalil Pirous dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia, seniman ternama Malaysia Abdul Latiff Mohidin, pelukis Dato' Sharifah Fatimah Zubir dan Dato' Soccalingam. Turut serta mengunjungi Juhari di Terap Ulang ialah Dr. Tony Donalson dari Asia Institute, Monash University, Australia. Beliau datang mewawancara Juhari sebagai sebahagian dari kajian beliau.

Pelajar-pelajar seni cetak di Pusat Pengajian Seni

Pameran Samudra di Muzium & Galeri Tuanku Fauziah, USM
Exhibition view at Muzium & Galeri Tuanku Fauziah, USM

Pameran Samudra di Muzium & Galeri Tuanku Fauziah, USM
Exhibition view at Muzium & Galeri Tuanku Fauziah, USM

sememangnya menjadikan studio tempat Juhari bekerja sebagai tempat persinggahan mereka. Ada kalanya sekadar bersembang bertanya khabar, tapi dalam banyak hal mengambil kesempatan kehadiran seorang seniman cetakan ini untuk menimba ilmu dan mempelajari teknik-teknik tertentu. Bagi golongan pelajar ini, kesempatan berbual dengan Juhari dirasakan sangat bererti kerana dalam perbualan yang santai sahaja pun mereka dapat percikan ilmu dari seniman penuh masa yang bukan sahaja gigih berkarya bahkan beliau juga merupakan pengembara yang puas berkelana ke seluruh pelusuk dunia mengadakan pameran, bengkel dan khemah-khemah seni termasuk di Republic of Czech, Tunisia, Thailand, Indonesia, Singapura, Jepun, Bosnia-Herzagovina, Perancis, Sepanyol dan Austria.

V. Juhari ... lagi?

Juhari Said telah dianugerahkan dengan Anugerah Karyawan Seni Visual (Dua Dimensi) oleh Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Warisan Malaysia pada tahun 2009 sebagai penghargaan dan pengiktirafan diatas keseniman beliau dalam bidang seni visual. Si Juhari itulah manikamnya!

A. Rahman Mohamed
Studio Terap Ulang
Pusat Pengajian Seni USM

Terjemahan Oleh
Hasnul Jamal Saidon

Tajuk/*Title*: Laga (kiri/*left*)
Bahan/*Medium*: Kayu & Cat minyak / *Wood & Oil paint*
Ukuran/*Size*: 232.5cm x 45.5cm x 8cm
Tahun/*Year*: 2006

Tajuk/*Title*: Taji (kanan/*right*)
Bahan/*Medium*: Kayu & Cat minyak / *Wood & Oil paint*
Ukuran/*Size*: 239cm x 44cm x 8cm
Tahun/*Year*: 2006

Koleksi Pakhruddin dan Fatimah Sulaiman

Okir

Sumbangan Juhari Said terhadap seni cetakan di Malaysia memang tidak dapat dinafikan. Tidak keterlaluan kalau kita unjurkan Juhari Said adalah sinonim kepada seni cetakan Malaysia. Komitmen dan kesenian beliau telah berfungsi sebagai penentu arah dan perkembangan seni cetakan di negara ini. Kini kita dijuadahkan pula dengan OKIR, satu siri cetakan oleh Juhari Said yang bertunjangkan okir, istilah peribumi Asia Tenggara merujuk kepada ukiran kayu. Empat tahun selepas pameran solo 'Akal di Mata Pisau', siri OKIR kini muncul sebagai kemuncak kepada kembara artistik dan intelektual seniman Juhari Said.

OKIR adalah manifestasi Juhari secara total: pendirian, keberanian dan kecekalan beliau untuk mencabar dan membantah segala konvensi dan tradisi seni cetakan. Siri ini menolak pembuatan blok, atau *state proofing*, proses yang juga merujuk kepada pengarcaan. Penolakan ini mendokong pendirian Juhari tentang OKIR sebagai satu dimensi baru seni cetakan. Beliau menekankan bahawa konsep OKIR bukan sekadar justifikasi intelektual atau klise polemik tanpa renungan akal. Revolusi yang diunjurkan oleh OKIR bertapak kepada aspek pensejarahan yang konkrit. Ia bertaut dengan 'seni cetakan kombo' (*combo prints* atau *combined printmaking*) yang diperjuangkan oleh seniman-seniman di Amerika Syarikat pada tahun 1960-an.

Transformasi seni cetakan terhasil bukan sahaja melalui perhubungan antara pendekatan, proses dan idea tetapi turut mengambil-kira media yang digunakan. Jalinan antara permukaan dengan imajan yang diukir, dakwat dan tekanan adalah kritikal bagi seniman cetakan.

Tradisi seni cetakan menyarankan bahawa makna atau konsep 'asli' *(originals)* ditentukan oleh konvensi *proofing* dan edisi. Konvensi ini menetapkan bahawa impresi cetakan harus seragam sepanjang proses produksi. Namun dalam konteks seni kontemporari, definisi dan konvensi ini telah dikaburkan signifikannya, malah sudah berfungsi sebagai satu paradoks yang definitif di dalam disiplin seni cetakan.

Okir

When we talk about the current development of Malaysian print-making Juhari Said can be said to be one of its more committed and influential proponents. As part of his own personal development in this area of the visual arts, he now presents us with OKIR. OKIR the word, is an ancient South East Asian term for wood-carving and is also the title for the new series. This style of printing is the culmination of a long and arduous 'journey' in an area which has been synonymous with this artist. The new series, is a reflection of everything Juhari Said stands for; his belief, courage and determination to challenge and reject the conventions of traditional printmaking, to take it to another level. Since his last solo exhibition, 'Akal di Mata Pisau' in 2003, which was in itself a deeply challenging and profound body of works, it has taken Juhari Said four years to conceptualise and produce OKIR.

His rejection of the idea of 'state proofing', which often refers to block-making or the production of sculptures, is an affirmation to his statement that OKIR is a new dimension in printmaking and is not just an intellectualised justification or a polemic cliché without reason and thought. In fact, this idea of 'rejection' had already existed in America when printmakers of the 60s produced artworks they coined as 'combo prints' which is derived from the term 'combine printing'.

The question of change within its own context is well justified not only by relating the approaches and processes with the ideas but also with the choice of media itself. The relationship of the surface to the carved images, ink and pressure is always of great concern to the printmaker. Through the centuries, the accepted notion of what is meant by an 'original' print has always been related to the conventional processes of proofing and editions. This means that print impressions need to be identical throughout production. In contemporary art today however, the conventional definition has become blurred and perhaps the definitive paradox.

To Juhari Said, who is known for his determined attitude and perseverance in projecting his ideas and forms,

Juhari Said terkenal dengan ketetapan dan kegigihan beliau menganjurkan idea dan bentuk. Beliau berkarya bukan untuk kepuasan atau populariti. Bagi Juhari proses seni cetakan adalah satu wacana yang dibentuk oleh penakulan demi mencapai hajat, tujuan dan makna yang terkandung di dalam satu disiplin seni yang sangat teknikal.

Komitmen Juhari terhadap keseniannya terserlah melalui pendekatan beliau yang menekankan proses eksperimental dan canggih. Hal ini jelas ditunjukkan oleh *'Death of a Princess'* (1983) yang beremosi, surrealistik dan politikal; pesona warna dalam 'Garden Series' (1985); komentari dan kritik sosial, politik dan budaya dalam 'Baju Kurung dan Secawan Kopi' (1993); politik dan ekspresionisme universal dalam '*Kilimanjaro in Nagasaki*' (1995); dan alegori yang menyindir dan provokatif dalam 'Katak Nak Jadi Lembu' (2003).

OKIR adalah bukti keahlian Juhari sebagai seorang seniman yang menguasai sepenuhnya asas-asas teknikal untuk menghasilkan estetika visual yang mantap. Pemilihan kayu sebagai fokus karya adalah sama pentingnya dengan idea atau konsep yang mendasari karya itu sendiri. Reaksi intuitif dan pengalaman visual harian menghubungkan seniman dengan sifat dan semangat kayu. Juhari memotong, mengukir dan menanda, justeru menghasilkan impresi visual yang mengagumkan dan tanpa batasan. Hanya seniman yang matang mampu memiliki harmoni tubuh dan minda untuk menghasilkan kespontanan yang dipaparkan dalam siri OKIR.

printmaking is always alive… it is 'indexical'. To him, creating an artwork is not so much for satisfaction or acceptability. It is a serious critical discourse with intellectual reasoning and a logical search for purpose and meaning in a highly technical discipline.

Juhari has proven his commitment to his art through highly sophisticated, unconventional approaches and processes of prints with series of works like the emotional, surrealistic and political 'Death of a Princess' (1983); the impressions of sweet, beautiful colours in the 'Garden Series' (1985); the critical, political, cultural and social commentary of 'Baju Kurung dan Secawan Kopi' (1993); the universal expressionistic, politically charged 'Kilimanjaro in Nagasaki' (1995); and the allegorical satire and thought provoking pieces of 'Katak Nak jadi Lembu' (2003).

Having progressed from his past success stories, OKIR is a testimony to how the fundamental techniques he has mastered over the years, have now become paramount in the creation of the strong visual aeasthetics in his works. The selection of the wood used is as important as the idea itself. Intuitive reactions and digested everyday visual experiences connect the artist to the character and spirit of the wood, projecting a vast wonder of visual impressions through cutting, engraving, punching and mark-making. The act of spontaneity expressed by the experienced hand and mind is harmoniously reflected in Juhari's OKIR series.

Tajuk/*Title*: Okir No. 24 (detail)
Bahan/Material: Kayu & Cat Minyak / *Wood & Oil Paint*
Ukuran/*Size*: 46cm x 100cm
Tahun/*Year*: 2009
Koleksi peribadi

Juhari sudah melonjak ke arah satu dimensi baru seni cetakan. Lonjakan ini memerlukan proses dan pendekatan baru; mengurai segala rahsia, tenaga dan maksud yang tersembunyi pada permukaan blok; dan menegaskan bahawa impresi visual bukan sahaja menjelma di atas kertas tetapi pada minda seniman dan audien. OKIR mengukir pelantar alternatif yang membawa pemikiran dan perspektif baru dalam seni cetakan Malaysia.

Awang Damit Ahmad
Ogos 2007
(Dipetik dari Katalog **Okir: Juhari Said**
Wei-Ling Gallery, Kuala Lumpur, 24 September 2007)

Terjemahan oleh
Izmer Ahmad, Phd

Indeed Juhari has moved forward towards a new dimension in printmaking. Venturing into another realm means new approaches and processes; unfolding the secrets of block surfaces; searching for hidden energy and meaning; and reaffirming that visual impressions not only appear on paper but also in the minds of the artist and the audience. OKIR prints itself as an alternative platform in lifting Malaysian printmaking to a new perspective and attitude; and may the print enthusiast interpret it as so.

Awang Damit Ahmad
August 2007
*(Taken from **Okir: Juhari Said** Catalogue*
Wei-Ling Gallery, Kuala Lumpur, 24 September 2007)

Translated by
Izmer Ahmad, Phd

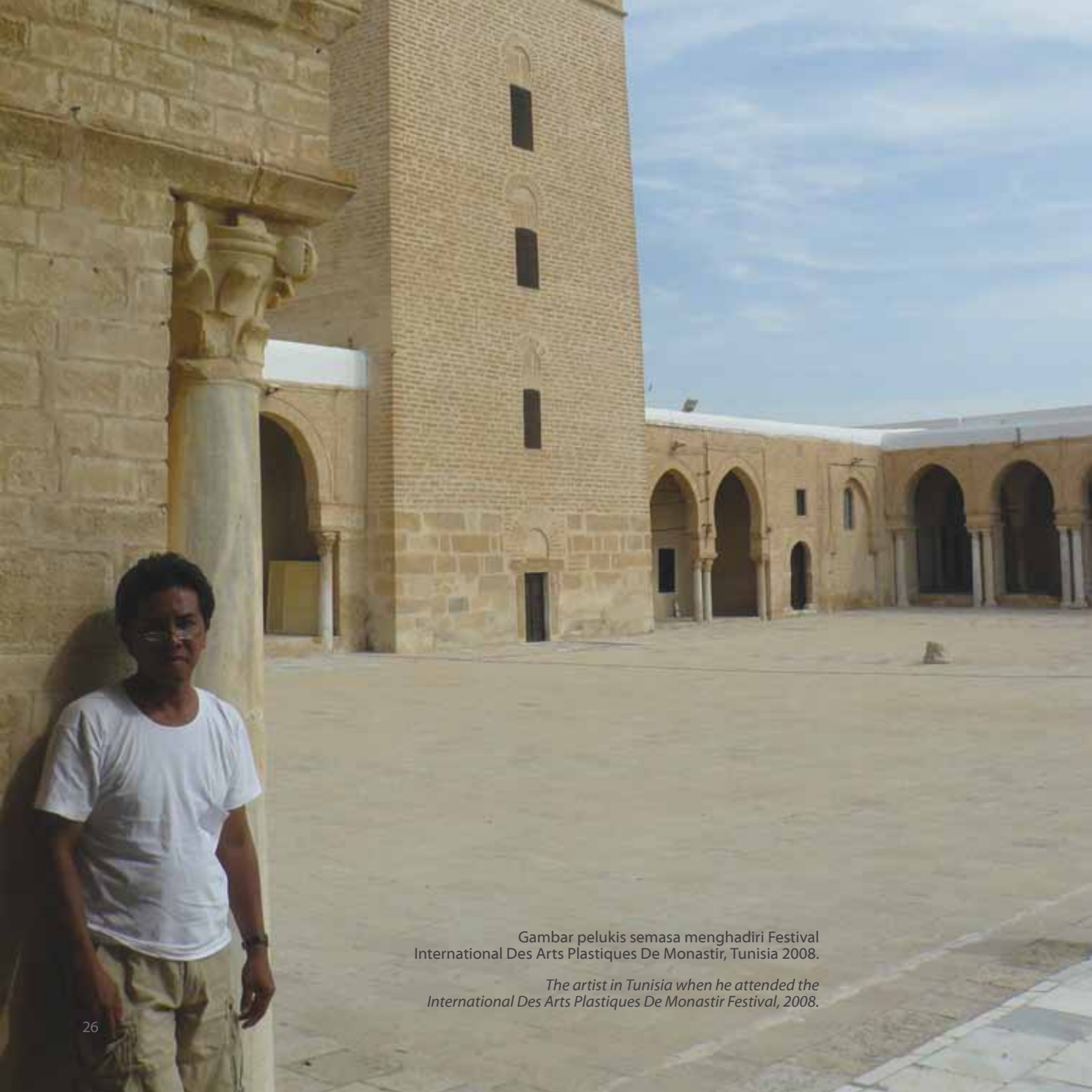
Tajuk/*Title*: Okir No. 25
Bahan/*Medium*: Kayu & Cat minyak / *Wood & Oil paint*
Ukuran/*Size*: 102cm x 53cm x 8cm
Tahun/*Year*: 2009

Tajuk/*Title*: Okir No. 26
Bahan/*Medium*: Kayu & Cat minyak / *Wood & Oil paint*
Ukuran/*Size*: 112cm x 51cm x 8cm
Tahun/*Year*: 2009

Tajuk/*Title*: Okir No. 28
Bahan/*Medium*: Kayu & Cat minyak / *Wood & Oil paint*
Ukuran/*Size*: 114cm x 24cm x 7.5cm
Tahun/*Year*: 2009

Tajuk/*Title*: Okir No. 27
Bahan/*Medium*: Kayu & Cat minyak / *Wood & Oil paint*
Ukuran/*Size*: 183cm x 23cm x 11cm
Tahun/*Year*: 2009

Tajuk/*Title*: Okir No. 29
Bahan/*Medium*: Kayu & Cat minyak / *Wood & Oil paint*
Ukuran/*Size*: 183cm x 27cm x 11cm
Tahun/*Year*: 2009



Gambar pelukis semasa menghadiri Festival International Des Arts Plastiques De Monastir, Tunisia 2008.

The artist in Tunisia when he attended the International Des Arts Plastiques De Monastir Festival, 2008.

Catatan menuju Samudra
Meneropong sanubari

Dalam konteks seni lukis moden Malaysia, keterlibatan Juhari Said sebagai seorang jurucetak atau *printmaker* yang khusus dan gigih tidak dapat disangkal lagi. Selama lebih dua puluh lima tahun menjadi seniman profesional dan mengkhususkan dirinya dalam ciptaan karya seni cetak, Juhari Said telah membina reputasi tinggi dalam bidang pengkhususannya itu. Semenjak penghujung dekad 1980-an sehingga kini, kesalingkaitan antara seni cetak dengan Juhari Said dalam bacaan sejarah perkembangan seni cetak negara amat-amatlah intim. Dengan mudah, pemerhati, peminat dan pengkaji akan membaca kesalingkaitan ini dengan begitu alami sekali. Tidak keterlaluan dikatakan bahawa apabila kita membahaskan soal seni cetak Malaysia, kita akan mengaitkan ia dengan susuk Juhari Said atau karyanya dan begitu jugalah sebaliknya.

Keadaan tersebut berlaku kerana Juhari Said telah memberi keutamaan atau menetapkan pengkhususannya dalam bidang seni cetak secara tekal dan khusus. Penumpuan keutamaan ini adalah sesuatu yang tersendiri dan bagi sesetengah seniman, hal tersebut bukanlah menjadi pilihan utama bagi mereka. Namun sikap istiqamah atau ketekalan berterusan inilah yang sebenarnya membawa kesan panjang dan berterusan seperti yang disebutkan tadi. Apatah lagi jika ia diukur dalam skala tempatan, tidak ramai seniman yang memberi penumpuan khusus dalam genre penciptaan seni tertentu secara tekal. Ketekalan itulah sebenarnya yang menjadi pati atau inti kepada tahap kedudukan yang dimiliki oleh Juhari Said sekarang.

Perkara ini wajar diulas secara sederhana pada permulaan esei ini demi untuk meninjau semula persoalan asas tentang bagaimana atau mengapa Juhari Said dan karyanya 'terjadi' dalam konteks yang disebutkan itu. Apakah tema atau rangsangan yang mencuit hatinya atau mengasak jiwanya sehingga sanggup secara tekal mengkhusus dalam bidang seni cetak. Persoalan asas ini telah menjadi satu pertanyaan yang tak kunjung padam bagi hampir kesemua ahli pensejarah seni sejak zaman berzaman. Georgio Vasari tertanya-tanya tentang

Notes to the Ocean
Seeing the Heartstrings

In the context of modern Malaysian art, the position of Juhari Said as a committed and specialised artist printmaker is undeniable. After 25 years as a professional artist specialising in creating prints, Juhari Said has built a distinguished reputation in the discipline. Since the 1980s, the mutual-bond between printmaking and Juhari Said has been most intimate. It is easy for any observer, follower or researcher to gather this deep co-relation. It is also not overreaching to say that any discourse on Malaysian printmaking will eventually lead us to the artist Juhari Said or his works and vice-versa.

His unassailable position as artist printmaker can be attributed to Juhari Said's unwavering sight towards obtaining print specialisation by sheer consistence and attention to specifics. Such single-mindedness is a choice that itself may not appeal to some artists. Yet, the way of istiqamah or unwavering path in the search of Truth - yields secrets and meaning, given patience and time. Yet, in the local experience, many artists avoid giving such specific, single-minded effort to any one particular genre.

This writing attempts to briefly discuss such devotion in order to discern the fundamental question as to how and why Juhari Said and his works came to be within the context earlier cited. What are the motivations or themes that drive his soul to the singular pursuit of printmaking? Truly such core question has been the staple of study by art scholars down the ages. Georgio Vasari had repeatedly enquired on the 'motivations' that resulted in Michelangelo being labelled a 'mad artist' creating works of such 'madness'. Yet, the explanations that persistently come-forth are not easily ingested nor are they consistent. It is not one that can be measured scientifically. The irony is that such phenomenon occurs all too often and certainly in the case of Juhari. The consistency Juhari Said applies in printmaking has led him into a journey of self-discovery. This endeavour is not limited to just attaining the technical adeptness through which the artist attains the status of artist printmaker. In actual fact, the resulting outcome sees the spirit, aspiration and motivation of the artist uncovering something that is very much personal and intimate. To this writer, it is

apakah soal atau aspek yang menjadi 'perangsang' kepada Michelangelo sehingga beliau menjadi seniman yang 'gila' dan menghasilkan karya yang juga sedemikian 'gila'. Namun umumnya jawapan yang diterima atau dicari itu biasanya tidak dapat dicerap secara mudah dan konsisten. Dengan kata lain, ia bukanlah satu praktis yang boleh diukur secara saintifik. Namun secara ironinya, ia adalah satu fenomena yang benar berlaku, dalam kes ini kepada Juhari Said.

"Intimasi panjang antara beliau dan kayu telah membawa Juhari Said meneroka tahap kreativiti, kedirian dan makna yang berbeza sepanjang perjalanan seninya itu."

Ketekalan Juhari Said dalam memberi penumpuan kepada bidang seni cetak dalam bacaan luas telah menemukan dirinya. Penumpuan itu bukan hanya berakhir pada aspek-aspek teknikal sehingga berkeupayaan dipanggil sebagai pakar seni cetak *(master printer)* atau sebagainya. Bahkan apa yang menjadi inti kepada keadaan itu semua adalah semangat, aspirasi dan dorongan itu telah berjaya membongkar sesuatu yang bersifat peribadi secara mendalam. Pada penulis, keadaan atau sifat inilah yang menjadikan seniman itu istimewa dan penting berdasarkan pengalaman perjalanan seninya. Karya-karyanya adalah catatan atau lontaran reflektif kepada pengalaman perjalanan itu sendiri. Ia bersemadi dan terbenam bersama jiwa dan pemikiran seniman itu sendiri.

Dalam konteks luaran, mungkin kita boleh bercakap tentang soal tema-tema yang digunakan oleh seniman serta idea-idea, gaya, pengaruh, teknik dan sebagainya. Namun apakah aspek dorongan besar dan yang penting itu, hingga menjadikan keadaan itu semua berlaku dan terjadi? Dalam konteks ini persoalannya adalah, apakah yang menyebabkan Juhari Said sebegitu tekal dalam bidang seni cetak ini selama lebih dua puluh tahun, bahkan tidak nampak tanda-tanda beliau akan bosan atau mengundur diri dari bidang pengkhususannya ini. Dalam ukuran dan tindakan akademik khususnya dalam disiplin sejarah seni, biasanya penyelidik akan mengkaji angkubah-angkubah tertentu kepada fenomena

such phenomenon and where character takes root in artistic exploration that what renders an artist special and important. The resulting works are travel notes, reflections of that journey. They rest and reside within the soul and thinking of the artist himself.

On the exterior, we speak of themes used by the artist alongside his ideas, style, influences, technique and such. Yet what is his biggest motivation, so overwhelming that it causes all that is apparent to come into being? In this aspect, the question to ponder is what, for over the past 20 years, has driven Juhari Said to entrench himself in printmaking, with no sign of possible retreat or waning in his appeal of it. By the usual academic measure and reaction of art scholarship, researchers will study the variables to the phenomenon. Tools are devised to grasp and examine the situation. Indeed there have been many research methods created and applied for explaining the artistic situation. Through structured means, the researcher makes enquiries to the artist, people surrounding him or observe social factors that influence an artist to all ends.

We can certainly attempt this, yet this writer is more inclined towards exploring the fundamental humanity of the individual in question. No different from the question put forth by Paul Gauguin in 1897 in the seminal writing piece titled "Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?" These fundamental questions are most fascinating when viewed within the context of identity and life-journey of a steadfast artist like Juhari Said. In a way, it can narrow down to the inspiration, motivations or any instrument that has stimulated him to become the artist that he is. This writer will not prolong such questions in this essay for it warrants another in-depth study by itself. This brief observation, in moderation, serves only as an appetizer to the main course headed for by this essay.

The Stage of Intimacy

Observing the artistic exploration of Juhari Said, one is struck by the relationship Juhari Said has had with wood. On the surface, this relationship seems to be due to the simple fact that he started out twenty years ago by utilising wood blocks in the making of his art. Undeniably, the indulgence into woodcuts resulted in specialisation - with all its inherent benefits - and thus we began to see his

tersebut. Lalu mereka akan menganjurkan penggunaan kaedah tertentu sebagai alat untuk mencerap dan menghurai keadaan atau fenomena tersebut. Bahkan terdapat sebegitu banyak kaedah sejarah seni yang telah diperkenalkan atau digunapakai untuk situasi itu. Dengan cara yang berstruktur, pengkaji boleh bertanya sendiri kepada seniman, orang-orang disekelilingnya atau membuat satu penelitian kepada faktor-faktor sosial yang mempengaruhi sehingga terjadinya keadaan yang sebegitu rupa.

Penumpuan penelitian tersebut boleh dilakukan, namun penulis lebih tertarik dengan persoalan kemanusiaan yang paling asas dalam diri individu itu sendiri. Ia seolah-olah sama dengan pertanyaan yang dibuat oleh Paul Gauguin pada tajuk catan terkenalnya pada tahun 1897 iaitu "*Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?*". Persoalan asasi ini sangat menarik sebenarnya untuk diperhatikan dalam konteks kedirian dan perjalanan seorang seniman tegar seperti Juhari Said. Dari satu segi ia boleh menjurus kepada aspek inspirasi, dorongan atau sebarang instrumen yang merangsang beliau untuk menjadi seniman 'seperti beliau'. Penulis tidak akan memanjangkan persoalan tersebut dalam ruang esei ini dan amatlah wajar jika dibuat satu kajian lain untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai persoalan tersebut. Lontaran pendek dan sederhana ini hanya menjadi sebagai pembuka bicara atau *appetizer* kepada aspek-aspek lain yang ingin dibincangkan seterusnya dalam esei ini.

Pelantar intimasi

Apabila melihat perjalanan seni Juhari Said, penulis merasa amat tertarik dengan hubungkait antara Juhari Said dengan kayu. Hubungkait tersebut secara luaran akan segera dikaitkan dengan penumpuan seni cetak timbul menggunakan blok kayu yang diaplikasikan oleh beliau sejak memulakan kerjaya sebagai seniman lebih dua puluh tahun lalu. Benar, tidak dapat dinafikan bahawa penumpuan kepada cetakan kayu oleh beliau itu dari satu sudut telah memberi nilai keupayaan pengkhususan dan reputasi tinggi. Bermacam kaedah atau teknik telah beliau terokai dengan menggunakan blok kayu tersebut.

reputation grows. Woodcut blocks enabled him to explore a variety of methods and techniques.

Yet as we go a deeper into Juhari Said's background and life experience, we see that wood has always been an instrument that is intimate, important, critical and comfortingly familiar to the artist. His late father, a carpenter skilled in building Malay houses, forged the early bonds between the artist's and the wooden material. Juhari himself notes how as a child he would often watch his father at work building their family home. There is no clearer indication than this of what started Juhari Said's lifelong regard for the material.

From the 1980s, Juhari Said's works has displayed the uniqueness of wood, whether as an instrument, a feature or highlighting its inherent qualities. This observation is inevitable given Juhari Said's focused fascination with woodblock printing. His early works in the series 'Death of The Princess' and 'Garden' saw the first explorations of the material's qualities. Between 1985 and 1987, through the Garden series and other works, we saw Juhari Said focusing on wood characteristics as an instrument or tool to realize his vision. In formalistic manner, the attention to textures and shapes took the works onto their own unique place. The wood characteristics became the main vehicle for presentation of the works and stamped unique traits to the created forms.

Wood or wood blocks thus became Juhari Said's chosen material for his artwork. His focus on woodcut print again brought his vision to higher ground, as exemplified by the body of works created during a Japan Foundation fellowship-stint in Japan in 1994. By the mid 1990s, Juhari had endeavoured to produce works that fused wood and the wood characteristics itself as elements of the final created form. Eventhough he had at this juncture of his career, embarked on a radical experimentation and exploration, the elements of wood kept appearing across his works. The intimacy of woodcut print flared again in 1997 when the artist began exploring old Malay proverbs and idioms. Wood took the highest position and a critical one at that, in the creation of images. His works in the "Okir" exhibition showed wood elements making a distinct departure from previous efforts, signaling also Juhari Said's entry into a different phase and paradigm.

Namun apabila meninjau sedikit latar sejarah dan konteks yang melingkari perjalanan dan pengalaman seni beliau, saya merasakan bahawa dari satu sudut, kayu telah menjadi semacam instrumen yang intim, penting, genting dan mesra dalam ruang hidupnya itu. Realiti bahawa arwah bapa beliau adalah seorang tukang kayu yang mahir dalam pembinaan rumah telah meletakkan satu tanda permulaan kepada

"Kebakuan dan sifat konvensional tersebut telah dijadikan batu asas oleh Juhari Said untuk memberi nilai dan sifat baru kepada sifat dan bentuk seni cetak itu sendiri."

perhubungan antara kayu dengan beliau dengan lebih erat lagi. Kenyataan peribadi beliau sewaktu zaman kanak-kanak yang selalu melihat bagaimana seorang tukang kayu (bapanya) bekerja dengan alatannya bagi membina rumah tempat mereka sekeluarga tinggal, secara langsung telah memberi tanda yang jelas kepada perhubungan tersebut.

Instrumen, ciri atau aspek intrinsik kayu ini kemudiannya telah muncul secara tersendiri dan unik dalam karya-karya Juhari Said dari semenjak awal tahun 1980-an. Dari segi praktisnya, penumpuan Juhari Said kepada seni cetakan kayu telah banyak menyumbang kepada keadaan tersebut. Karya cetakan kayu awal beliau dari siri "Death of The Princess" dan "Garden" telah memulakan riak-riak eksplorasi nilai dan ciri yang disebutkan tadi. Terutamanya dalam siri "*Garden*" dan beberapa karya cetakan kayu yang beliau hasilkan antara tahun 1985 sehingga 1987, kita dapat melihat Juhari Said telah memberi penumpuan kepada karekteristik kayu sebagai alat atau instrumen yang menjelmakan bentuk karya-karyanya. Secara formalistiknya, penumpuan kepada aspek jalinan dan rupa telah membawa karya-karya ini ke tahap yang tersendiri. Karekteristik kayu telah menjadi perantaraan utama kepada persembahan ciptaan tersebut dan ia juga seakan memberi watak tersendiri kepada keseluruhan bentuk-bentuk karya tercipta itu.

Kayu atau blok kayu seterusnya telah menjadi pilihan

This writer feels there is indeed 'something' in this bond Juhari has with wood. It is like an echo, a yearning, perhaps even an assertion of his Self. The intimacy between him and wood is a fascination that leaves it own imprints, especially after it has been harnessed to a state of creation yielding various forms. The long intimacy between the artist and wood has brought Juhari Said to explore creativity, identity and meaning varying throughout his artistic life-journey. Certainly, many views can be extricated out of the relationship between Juhari Said and wood in the context of his creative work. Studies from the aspect of sociology, culture, psychoanalysis or at least formalistic approaches will yield a rich context to the matter in question.

utama Juhari Said dalam mencipta karya-karya seni cetak. Penumpuan beliau kepada cetakan kayu telah mencapai tahap yang tersendiri melalui karya-karya yang dikerjakan sewaktu berada di Jepun pada tahun 1994, di bawah program *fellowship* kelolaan Japan Foundation. Pada pertengahan tahun 1990-an Juhari telah mengusahakan pula karya-karya yang bersifat gabungan, dengan menjadikan kayu dan karekteristik kayu sebagai sebahagian dari elemen bentuk yang tergabung itu. Walaupun pada fasa ini kesan eksplorasi dan eksperimentasi secara radikal dalam konteks seni cetak telah digerakkan namun anasir kayu masih tetap wujud disana-sini dalam karya beliau. Intimasi cetakan kayu telah kembali menjelma dalam karya Juhari Said apabila pada sekitar tahun 1997, beliau telah mula menghasilkan karya cetakan kayu yang menjurus kepada idea peribahasa dan bidalan Melayu. Kayu telah sekali lagi diberikan tempat yang penting dan kritis dalam janaan imej-imej karyanya. Karya-karya beliau dalam pameran Okir pula tentunya telah membawa elemen kayu ke tahap yang amat-amat berbeza berbanding sebelumnya dan ia menandakan bahawa fasa atau paradigma ciptaan kreatif Juhari Said telah memasuki suatu keadaan yang berbeza.

Penulis merasakan perhubungan antara Juhari dan kayu adalah 'sesuatu'. Ia seakan-akan satu gemaan semula, suatu kerinduan dan bahkan kedirian beliau sendiri. Intimasi antara beliau dengan kayu adalah suatu keterpesonaan yang berbekas, apabila ia telah digembleng ketahap janaan bentuk karya yang pelbagai. Intimasi panjang antara beliau

Challenging Borders

The works displayed in this exhibition is the culmination of a process different from the usual techniques and process often associated with printmaking. Juhari Said's approach in the latest body of works is a continuation of the exploration undertaken since his 'Garden' series of the 1980s. Printmaking as a medium of expression in visual arts has been raised and moved to a more critical axis in terms of definition, form, basic principles, technique and concept. In a way, this situation reflects the modern art's desire for innovation and novelty. The duality of modern art that celebrates modern ideologies with new forms of expression while at the same time stimulating criticism of itself has resulted in the character and form of the modern art itself. The paradigm of self-criticism adopted by art movements down the ages has been lifted by post-modern art to a highly critical level.

The nature and character of printmaking with its great emphasis on technical order is harnessed by Juhari Said as the main pulse of his latest exploratory works. Going down the history of printmaking, it becomes obvious that it is not easy for an artist to aggressively pursue innovations in the print final presentation or techniques. For example, the intaglio process such used in engravings of 15th century Italian and German artists, is still in force today, and accepted as a permanent technique of printmaking. This permanence and convention became the cornerstone of Juhari Said's attempt to give new value and character to the print form and character itself.

The basics of printmaking necessitates a prime matrix or block that is then used to print as many copies as needed. Based on this principle, Juhari Said begins to impart new interpretations and values in perception, form and techniques of the printed artwork itself. In this latest body of work, Juhari Said has deployed the use of the matrix or block itself as the main focus. In the process of embossed

Tajuk/*Title*: Sketsa di Monastir *(detail)*
Bahan/*Material*: Kayu & Cat Minyak / *Wood & Oil Paint*
Ukuran/*Size*: 230cm x 125 cm
Tahun/*Year*: 2008

dan kayu telah membawa Juhari Said meneroka tahap kreativti, kedirian dan makna yang berbeza sepanjang perjalanan seninya itu. Banyak aspek yang boleh dihuraikan mengenai perhubungan antara Juhari Said dan kayu dalam konteks ciptaan seni beliau itu sendiri. Kajian dari sisi sosiologi, budaya, psikoanalisis atau sekurang-kurangnya formalistik boleh menghasilkan kesan konteks yang mewah terhadap persoalan tersebut.

Adalah nyata secara fizikalnya karya-karya ini agak berbeza dan berlainan berbanding dengan karya-karya sebelumnya. Lebih banyak 'rasa' terpamer dalam karya-karya ini.

Mencabar sempadan

Karya-karya yang terpamer dalam pameran ini secara khusus terhasil melalui proses yang agak berbeza berbanding proses dan teknik biasa yang dikaitkan dengan bidang seni cetak. Pendekatan Juhari Said dalam karya-karya barunya ini adalah lanjutan dari percubaan dan eksplorasi yang sebenarnya telah bermula sejak dari siri "Garden" pada pertengahan tahun 1980-an. Seni cetak sebagai satu genre pengucapan seni visual telah diangkat dan dikembang ketahap kritikalnya dari aspek definasi, bentuk, prinsip asas, teknik dan konsepnya. Dari satu sudut situasi ini menggambar sifat seni moden dan sezaman itu sendiri yang sentiasa haus dengan sifat pembaharuan atau *novelty*. Sifat dualiti seni moden yang meraikan ideologi modenisme dengan pembaharuan bentuk pengucapan dan dalam waktu yang sama senantiasa merangsang aspek kritikan terhadapnya telah menghasilkan watak dan bentuk seni moden itu sendiri. Paradigma kritikan diri pula telah diangkat oleh ideologi seni sezaman melalui pemikiran pasca moden ketahap yang lebih kritikal.

Sifat dan fitrah seni cetak yang amat mementingkan elemen turutan teknikal telah digembleng oleh Juhari Said sebagai nadi utama kepada eksplorasinya dalam karya-karya terbarunya ini. Dari segi sejarahnya, pembaharuan teknik dan persembahan akhir adalah sesuatu yang agak sukar berlaku secara agresif dalam bidang seni cetak. Sebagai contoh, proses intaglio

printing, serigraphs, intaglio (impression) and also lithography - specific focus is given by the artist to the block or matrix because it is with this that all printed images will be produced. The specific attention given includes aspects of cutting, scratching, drawing, chipping or whatever techniques needed until the desired image is formed. There is also thought given to the placement of colour. From this 'finished' block or matrix, all copies will ensue either printed on paper or other formats. In this new series, Juhari Said had applied new interpretations and values in the preparation of the block or matrix itself. In other words, the matrix is the artwork itself. Juhari Said does not merely print with the prepared block, but also exhibits the block. This takes place because Juhari Said intends - while still grounded within the conventions of the medium - to broaden the definitions and interpretations of printmaking techniques. This conveys the message for the observer to emphatise and understand the printmaking process first before connecting to the resultant image.

In many ways, the exhibition takes a critical tone expecially in its presentation of forms and creative interpretation. Juhari Said has thrown a different interpretation when he gave indication that these works are a particular form of printed art. Conventional print art only exhibits the resulting print from the block or matrix. In terms of technical definition, the block or matrix is already a part of printed form itself. At a deeper level, Juhari Said is broadening the limits of printmaking and its practice with this new interpretation based on printmaking's own conventional technicalities. While every work of print art requires a block or matrix, Juhari Said has build a new bridge to expand the potential of printmaking in terms of its presentation.

As mentioned often times before, the field of printmaking is too staunch in the rigidity of the technical process - it stands accused of being too faithful to conventions for any courting of re-interpretations to take place. Any deviation or change in technique may easily lead to disqualification of the resultant work as printmaking. This has resulted in a slower growth for printmaking as compared to painting or sculpture. Back to the artworks of Juhari Said in this exhibition, we may ask: what is really printmaking? Is there such a thing as 'new' printmaking? Could this be an alternative form of printmaking? Or is it clearly, that these works are not printmaking at all. The answer to all

seperti *engraving* yang mula diketahui dan digunakan oleh seniman Jerman dan Itali semenjak pertengahan abad ke-15, masih kekal sehingga ke hari ini dianggap sebagai teknik yang baku dalam bidang seni cetak. Kebakuan dan sifat konvensional tersebut telah dijadikan batu asas oleh Juhari Said untuk memberi nilai dan sifat baru kepada sifat dan bentuk seni cetak itu sendiri.

Prinsip asas seni cetak adalah ia mesti mempunyai blok atau matrik tunggal yang kemudiannya digunakan untuk mencetak seberapa banyak salinan yang diperlukan. Melalui prinsip ini Juhari Said telah bergerak untuk memberi tafsiran dan nilai-nilai baru dari segi persepsi, bentuk dan teknik kepada karya seni cetak itu sendiri. Dalam siri karya terbarunya ini Juhari Said telah menggunakan blok atau matrik itu sendiri sebagai elemen utama untuk diberi perhatian khusus. Dalam proses seni cetak timbul, serigraf, intaglio (benam) dan juga litograf, penumpuan tertentu telah diberikan oleh seniman kepada blok atau matrik kerana melalui blok atau matrik itulah segala imej cetakan yang diinginkan itu akan terhasil. Penumpuan tertentu tersebut meliputi aspek seperti menoreh, mencakar, melakar, menghakis atau sebarang teknik tertentu sehingga gambaran yang diinginkan itu terhasil. Penumpuan itu juga turut meliputi aspek perletakan warna. Dari blok atau matrik yang telah 'siap' inilah maka karya-karya seni cetak itu terhasil apabila ia dicap atau dicetak kepada kertas atau sebagainya.

Tafsiran dan nilai baru yang diaplikasikan oleh Juhari Said melalui karya-karya yang terpamer ini adalah dari aspek persediaan pembuatan blok atau matrik. Dengan kata yang mudah, karya-karya ini adalah sebenarnya merupakan blok atau matrik yang telah melalui proses penumpuan teknik yang disebutkan tadi. Ya, Juhari Said tidak mencetak blok atau matrik yang disiapkannya itu, tetapi memamerkan pula blok atau matriknya itu. Keadaan ini terjadi kerana Juhari Said telah cuba untuk meluaskan takrifan atau tafsiran teknikal seni cetak berdasarkan proses teknikal seni cetak konvensional itu sendiri. Penumpuan pameran ini memberi isyarat bahawa pemerhati harus menginsafi dan memahami proses seni cetak itu sendiri sebelum dapat memberi kaitan kepada keseluruhan proses yang berlaku atau terbentuk melalui karya ini. Dari banyak sisi pameran ini bernada kritikal

these questions depends on the viewpoint of the observer. It is also tied to currently applied interpretations and definitions, which in turn link themselves to particular ideologies.

This writer reckons that if these works are aggregated into the field of printmaking, they pose a critical and challenging proposition. Different though if they are regarded as sculpture or installation art. After perusal of the fundamentals to these works, the writer opines that if they are defined as printmaking, then they satisfy printmaking characteristics and features only in the conceptual-sense. This is because Juhari Said has clearly grounded these works upon the central ideas and definitions of printmaking itself. That is, Juhari Said moves upon the basis of block exploration and matrix, very crucial elements in printmaking. This becomes relevant and significant in terms of the interpretation of printmaking definitions. In these terms, these works produced are indeed printmaking, the outcome of a conceptual interpretation of printmaking's technical order and physical requirements. Which also means these works are highly critical, successful and progressive in concept.

Yet, even as we used the same conceptual approach to defining these works as printmaking, they themselves do not comply to the technicalities and principles of printmaking. Thus, a different analysis occurs here when, out of necessity of timespace and changing technology, we begin to adopt a different ideology. We can use the analogy of still film, celluloid, magnetic tape and digital data. Any change in old forms will give a new outlook to the future. Any change may bring about a new school of thought, character and open a new world for the heir of an old lineage. In the debate of printmaking definitions and interpretations: conceptual, technical and principles - a new space is required to discern the issues and questions at hand, critically and in-depth.

Visual Glimpses

Back to the latest works of Juhari Said, now displayed in this exhibition titled Samudra (in Sanskrit, meaning 'ocean'); it is physically apparent that these new pieces are different from his previous works. One gets a bigger 'sense' of exhibition from these new pieces. Sense in terms

terutama dari aspek persembahan bentuk dan tafsiran kreatifnya. Juhari Said telah melontarkan satu bentuk tafsiran berbeza apabila memberi indikasi bahawa karya-karya ini sebenarnya adalah satu bentuk seni cetak. Keadaan tersebut dikatakan berlaku kerana seni cetak konvensional hanya memamerkan hasil-hasil karya seni cetak yang terhasil dari blok atau matrik. Sedangkan dari tafsiran teknikalnya, blok atau matrik itu sendiri sebenarnya adalah sebahagian dari 'seni cetak' itu sendiri.

"...dari tafsiran teknikalnya, blok atau matrik itu sendiri sebenarnya adalah sebahagian dari 'seni cetak' itu sendiri."

Dengan memamerkan blok atau matrik yang telah siap itu dengan sendirinya bermakna Juhari telah memamerkan seni cetak melalui tafsiran yang disebutkan tadi. Secara mendalam, Juhari Said sebenarnya ingin meluaskan ruang lingkup seni cetak dan praktisnya melalui tafsiran baru berdasarkan asas takrifan teknikal yang konvensional. Setiap karya seni cetak memerlukan blok atau matrik, maka dengan mengembleng potensi blok atau matrik tersebut Juhari Said telah membina satu jalan untuk mengembangkan lagi potensi seni cetak dari aspek persembahan bentuknya.

Seperti yang telah disebutkan tadi, bidang seni cetak telah dipasung dengan kepatuhan yang ketat dari aspek teknikalnya, sehingga ia disifatkan terlalu setia dengan konvensi yang menghalang penafsiran baru ke atasnya. Sebarang kelainan atau perubahan yang berlaku dari segi teknik dengan mudah ditakrifkan sebagai sesuatu yang bukan bersifat seni cetak. Halangan ini dari satu sudut telah melambatkan perkembangan seni cetak berbanding dengan genre catan dan arca. Namun berbalik kepada karya-karya seni cetak yang dicipta oleh Juhari Said dalam pameran ini, persoalan tafsiran dan takrifan seni cetak tersebut kembali boleh diperbahaskan dengan lebih lanjut. Apakah ini sebenarnya sebuah karya seni cetak? Adakah ini sebuah karya seni cetak baru? Adakah ini sebenarnya satu sifat seni cetak

of shape, colour, thread and space. The difference can sometimes feel like a break in the tone of Juhari Said's other bodies of work that are predominantly black and white. Clearly outstanding is the primary shape of the art forms themselves that resulted from an application of cubes and layered wood. A portion of the created vertical organic forms remind us of basic features of epigraphs and megaliths that have existed for millennia in South-East Asia. The closest example would be the sword-like megalith of Pengkalan Kempas. Conversely, the lined impressions and wood carvings seem to be a continuation of traditional carvings practiced for over 500 years in Nusantara (South-East Asia). From a visual context, the works of Samudra while may be seen as having a Western axis, yet reverberating behind and throughout the forms across the entire body of work is the Nusantara soul. Wood and ceramic, the most familiar elements in traditional Nusantara art, have similarly become the basic staples of the works in Samudra. This represents the lineage of the main protagonist to his artistic traditions.

Juhari Said's struggle to accomplish his block or matrix is clearly inscribed in every slash, cut and the application of multi-layered colours. Once again the observer is exposed to the process of printmaking, and this exposure that in itself is unique. Unique because we are faced with an artwork that printmaking itself regards as unconventional. This peculiarity in a way has liberated the art piece from the confines of the paper or even the print machine. In another aspect, the applied printing techniques have been raised to become the main theme of this entire effort to progress and liberate printmaking itself.

Safrizal Shahir
School of Arts
Universiti Sains Malaysia

Translated by
Dhojee

alternatif? Atau secara jelas karya-karya ini sebenarnya bukan sebuah karya seni cetak. Jawapan kepada setiap persoalan tersebut sebenarnya terletak kepada bagaimana atau dari mana pemerhati melihat isu tersebut. Ia juga berkaitan kaedah tafsiran dan takrifan yang digunapakai, yang tentunya pula berkaitan dengan sebarang ideologi yang digunakan.

Penulis berpendapat karya-karya baru ini jika dinisbahkan dengan bidang seni cetak, ia amat mencabar dan kritis. Berlainan jika ia dinisbahkan sebagai sebuah arca atau seni instalasi. Setelah memperhalusi premis-premis asas yang dinisbahkan kepada karya-karya ini, penulis berpendapat karya-karya ini jika ia disifatkan sebagai karya seni cetak maka ia memenuhi sifat dan ciri karya seni cetak secara konseptual. Keadaan tersebut berlaku memandangkan asas intepretasi Juhari Said adalah jelas berdasarkan teras idea dan takrifan seni cetak itu sendiri. Iaitu Juhari Said bergerak di atas dasar eksplorasi blok atau matrik yang menjadi elemen terpenting dalam ciptaan seni cetak. Bermakna secara konsepnya keadaan tersebut amat releven dan signifikan dalam konteks konsep tafsiran kepada takrifan seni cetak. Dengan kata yang mudah, karya-karya ini amat jelas merupakan ciptaan karya seni cetak yang dicipta hasil dari tafsiran secara konseptual terhadap maksud seni cetak dari segi aturan dan keperluan teknikalnya berdasarkan fitrahnya. Bermakna juga karya-karya ini amat kritikal, berjaya dan terkehadapan secara konsepnya.

Sementara secara teknikal dan prinsipnya, karya-karya ini tidak memenuhi tuntutan fitrah sebuah karya seni cetak berdasarkan takrifan yang sama yang digunakan untuk tafsiran secara konseptual tadi. Namun seperti yang disebutkan tadi, tafsiran yang berbeza terjadi akibat dari penggunaan ideologi yang berbeza berdasarkan tuntutan ruang masa dan perubahan teknologi. Kita boleh analogikan keadaan ini dengan contoh perkembangan filem pegun, seluloid, pita magnetik dan data digital. Sebarang perubahan baru kepada bentuk-bentuk seni sebelumnya akan turut memberi dampak berbeza kepada perkembangan bentuk seni tersebut pada masa mendatang. Bahkan sebarang perubahan juga berkemungkinan akan melahirkan arah aliran baru, sifat baru dan juga dunia baru kepada waris dari salasilah yang lama. Dalam konteks perbahasan takrifan dan tafsiran konseptual, teknikal dan prinsip seni cetak tadi, satu ruang lain diperlukan untuk meninjau isu dan persoalan tersebut secara lebih mendalam dan kritis.

Biasan tampak

Berbalik kepada karya-karya terbaru Juhari Said yang dipamerkan dalam pameran yang berjudul "Samudra" ini. Adalah nyata secara fizikalnya karya-karya ini agak berbeza dan berlainan berbanding dengan karya-karya sebelumnya. Lebih banyak 'rasa' terpamer dalam karya-karya ini. Rasa dari segi bentuk, warna, jalinan dan ruang. Perbezaan ini adakalanya boleh dianggap sebagai pemecah kesunyian kepada sifat hitam putih yang biasa dikaitkan dengan karya-karya Juhari Said. Satu hal yang paling ketara adalah sifat asas bentuk karya itu sendiri yang menggunakan bongkah atau lapisan kayu. Sebahagian bentuk-bentuk organik vertikal yang direka itu mengingatkan kita kepada sifat asas epigrafi, prasasti dan megalit yang wujud di kawasan Asia Tenggara semenjak berabad-abad lamanya. Di

antaranya yang paling hampir yang boleh disebutkan di sini adalah megalit pedang yang ditemui di Pengkalan Kempas. Sebaliknya pula tekanan-tekanan lorekan dan ukiran kayu itu pula seakan satu lanjutan moden kepada tradisi sobekan atau ukiran kayu yang telah lebih 500 tahun berakar dalam tradisi kesenian tampak di rantau Nusantara. Dari segi konteks visual, karya-karya dari siri Samudra ini walaupun secara konkritnya amat berpaksikan Barat, namun citarasa tempatan itu masih tetap bergetar disebalik bentuk keseluruhan karya tersebut. Kayu dan seramik yang menjadi bahan mentah utama dalam penciptaan karya-karya tersebut adalah bahan yang amat mesra dalam tradisi kesenian Nusantara. Ia melambangkan leluhur watak asal kepada kesenian tradisional tersebut.

Sementara perjuangan Juhari Said menyiapkan blok atau matriknya itu terpapar jelas dengan segala gerak torehan, tarahan dan juga aplikasi warna yang saling tindan menindan, sekali lagi pemerhati didedahkan dengan proses pembuatan seni cetak itu sendiri yang kini nampaknya berbeza. Berbeza kerana kita berhadapan dengan satu bentuk karya yang disifatkan sebagai seni cetak yang bukan seperti biasa adanya. Keluarbiasaan itu dari satu sudut telah membebaskan skala ciptaan seni cetak itu sendiri dari belenggu saiz kertas atau mesin cetak. Dalam sudut yang berbeza pula, teknik-teknik yang digunakan telah diangkat menjadi tema utama kepada seluruh usaha mengembang dan membebaskan bentuk seni cetak itu sendiri.

Safrizal Shahir
Pusat Pengajian Seni
Universiti Sains Malaysia

Terjemahan oleh
Dhojee

Pelukis bekerja di studio Terap Ulang, Pusat Pengajian Seni, USM.
The artist, working at the Terap Ulang studio, School of Arts, USM.

Tajuk/*Title*: Diri
Bahan/*Medium*: Kayu & Cat minyak / *Wood & Oil paint*
Ukuran/*Size*: 183cm x 32cm x 11cm
Tahun/*Year*: 2009

Tajuk/*Title*: Diri *(detail)*

Tajuk/*Title*: Nyala
Bahan/*Medium*: Kayu & Cat minyak / *Wood & Oil paint*
Ukuran/*Size*: 182cm x 27cm x 11cm
Tahun/*Year*: 2009

Tajuk/*Title*: Nyala *(detail)*

Tajuk/*Title*: Arus
Bahan/*Medium*: Kayu & Cat minyak / *Wood & Oil paint*
Ukuran/*Size*: 186cm x 26cm x 10cm
Tahun/*Year*: 2009

Tajuk/*Title*: Arus *(detail)*

Tajuk/*Title*: Liuk
Bahan/*Medium*: Kayu & Cat minyak / *Wood & Oil paint*
Ukuran/*Size*: 184cm x 44cm x 11cm
Tahun/*Year*: 2009

Tajuk/*Title*: Liuk *(detail)*

Tajuk/*Title*: Delima
Bahan/*Medium*: Kayu & Cat minyak / *Wood & Oil paint*
Ukuran/*Size*: 208cm x 40cmx8cm
Tahun/*Year*: 2009

Juhari di Studio Terap Ulang, Pusat Pengajian Seni, USM.
Juhari at the Terap Ulang Studio, School of the Arts, USM.

Pelukis mendapat nasihat teknikal tentang kaedah membuat acuan arca seramik dari Shamsu Mohamad di Studio Terap Ulang.
The artist received technical advice on the process of making moulds for ceramic sculpture from Shamsu Mohamad at Terap Ulang Studio.

Karya seramik yang masih dalam proses.
Ceramic work in progress.

Menerangkan karya kepada ... (kanan sekali) Tuan Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang.
Explaining his work to... (far right) The Governor of Penang.

Okir... dihayati
Okir... contemplated

Juhari Said

Alamat / *Address*
Akaldiulu,
Hulu Langat, 43100,
Selangor

Emel / *Email* :- akaldiulu@gmail.com

Laman Web / *Website* :- www.juharisaid.com

Lahir / *Born* :- 6 Januari 1961

Pendidikan / *Education* :- 1979-1983 : - Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, Selangor

Anugerah / *Awards*
1990 : - Pemodalan Nasional Berhad Award

1991 : - Major Award for Printmaking, Salon Malaysia 1991

1993 : - Research Grant for Printmaking in Paris awarded by the Government of France
- 2nd ASEAN Workshop, Symposium & Exhibition of Asthetics,
Manila, Philippines

1994 : - Fellowship Programme to study traditional woodblock print in Tokyo
under the tutelage of Mr. Yoshisuke Funasaka, awarded by Japan Foundation

2008 : - Ahlicipta (Creative Fellow), School of Arts, Universiti Sains Malaysia

2009 :- Anugerah Karyawan Seni by Ministry of Unity, Culture,
Arts and Heritage Malaysia

Pameran Perseorangan / *Solo Exhibition*

1989 : - Solo Exhibition of Woodcut Print,
Gallery Le Classique, Kuala Lumpur

1994 : - Solo Exhibition of Woodcut Print,
Yoyogi Gallery, Tokyo, Japan

1995 : - Solo Exhibition of Woodcut Print,
Art Salon, Kuala Lumpur

1996 : - Solo Exhibition of Woodcut Print,
Miyabi Gallery, Fukuoka, Japan

1999 : - Solo Exhibition of Woodcut Print,
AAL-Galerie Karl Stroble, Vienna, Austria

2003 : - Akal dimata Pisau, Dewan Bahasa
dan Pustaka, Kuala Lumpur

2007 : - Okir, Wei-Ling Gallery,
Kuala Lumpur

2009 :- Samudra, Muzium & Galeri Tuanku Fauziah,
USM Pulau Pinang

Pameran Berkumpulan / *Group Exhibition*

1983 : - Perdana Art Show, Universiti Malaya, Kuala Lumpur
- Young Contemporary Art Show, National Art Gallery, Kuala Lumpur

1985 : - Young Contemporary Art Show, National Art Gallery, Kuala Lumpur
- Open Art Show, National Art Gallery, Kuala Lumpur

1986 : - Young Contemporary Art Show, National Art Gallery, Kuala Lumpur

1987 : - Open Show, National Art Gallery, Kuala Lumpur
- Tasik Chini Art Show, Australian High Commision, Kuala Lumpur
- Invitation Show, Bank Negara, Kuala Lumpur
- Inspirasi Pahang, Australian High Commision, Kuala Lumpur
- Malaysian Art 57-87, National Art Gallery, Kuala Lumpur

1988 : - 3rd Asian International Art Exhibition, Fukuoka, Japan
- Open Show, National Art Gallery, Kuala Lumpur. Post-Fukuoka Art Show, National Art Gallery, Kuala Lumpur
- Pameran Motivasi, Malayan Banking Gallery, Kuala Lumpur

1989 : - 4th Asian Art Show, Metropolitan Museum of Art Seoul, South Korea
- Post-Seoul International Art Show, Creative Centre, Kuala Lumpur

1990 : - 8+8 Art Exhibition, National Art Museum, Bangkok, Thailand

1991 : - 5th International Biennale Print Exhibition 1991, Taipei Fine Art Museum, Republic of China
- Asian Art Biennale Bangladesh 1991, Shipakala Art Academy, Bangladesh
- Malaysian Modern Artist's Exhibition, Muraokaya Gallery, Fukuoka, Japan
- Osaka Trienale '91 Osaka, Japan
- Premiere Trienale Mondiale d'Estamps Petit-Format, Chamelieres, France
- The 11th International Print Biennale, Fine Art Centre, Seoul, South Korea
- Exhibition of Print-Indonesian and Malaysian Artists, Dacenta Gallery, Indonesia
- 5th Asian International Art Show, National Art Gallery
- Salon Malaysia, National Art Gallery, Kuala Lumpur
- Pameran Muhibbah-12 for Bandung, Citra Gallery, Kuala Lumpur
- Open Show 91', Shah Alam Gallery, Selangor
- 33 years after… Regent Hotel, Kuala Lumpur
- Pameran Identiti, National Art Gallery, Kuala Lumpur

1992 : - 6th Asian International Art Exhibition, Fukuoka, Japan
- 7th Asian International Art Exhibition, Bandung, Indonesia
- Contemporary Asia Print Exhibition, Muraokaya Gallery, Fukuoka, Japan
- RATT-HELP Art Exhibition, Kuala Lumpur
- Open Art Show, National Art Gallery, Kuala Lumpur
- Contact in Prints, Citra Gallery, Kuala Lumpur & Shah Alam Gallery

1993 : - 2nd Asean Workshop, Symposium & Exhibition on Aesthetics, Manila, Philippines
- 8th Asian International Art Exhibition, Fukuoka City Art Museum, Japan
- Art Exhibition, Maybank Gallery, Kuala Lumpur
- Malaysian Art 93', Petronas, Kuala Lumpur
- Art Salon's First 12 Months, Kuala Lumpur
- Komunikasi Melalui Grafik Seni Cetak, National Art Gallery, Kuala Lumpur

1994 : - 9th Seoul International Biennale, Seoul, South Korea
- Premiere Trienale Mondiale d'Estamps Petit-Format, Chamelieres, France
- Malaysian Experience Trough Art, Belum, Sanctuary Expedition, National Art Gallery

1995 : - 5th Print Kyushu Special Exhibition, Japan Asia Prints Exhibition, Fukuoka, Japan
- Art Actual, Arianne-Essor, Palais Du Roi de Rome, Rambouillet, France
- 10th Asian International Exhibition, Singapore Art Museum, Singapore
- Exposition Art Actuel, Dammary-les Lys Castle, France
- Window to the Tropics, Gallery Vivant, Ginza, Tokyo, Japan
- The 1995 Asia Prints Exhibition, Kohsiung, Taiwan, Republic of China
- Alternative Printmaking Art Exhibition, Petronas Gallery, Kuala Lumpur
- Expression 95', Nanyang Gallery of Art, Kuala Lumpur

1996 : - 1st Malaysian Annual Exhibition of International Contemporary Prints, Central Art Gallery, Kuala Lumpur
- 11th Asian International Art Exhibition, Metropolitan Museum of Manila, Philippines
- Thai-Malaysian Art Exchange Exhibition, Petronas Gallery, Kuala Lumpur
- Grafika, Creative Centre, National Art Gallery, Kuala Lumpur
- Pengucapan Islam dalam Kesenian, Petronas Gallery, Kuala Lumpur

1997 : - 12th Asian International Art Exhibition, Center de' Activades Turisticas, Gonzoga, Macau
- 8th Asian Art Biennale, Bangladesh
- 8th International Biennale Exhibition of Potrait
- Drawings and Grafics Tuzla 97', Bosnia-Herzogovina
- Premiere Trienale Mondiale d'Estamps Petit-Format, Chamelieres, France
- Risalah dari Malaysia :
    - Germering City, Germany
    - Medunarodna Galerija potreta, tuzla
    - Dom Armije Sarajevo, Bosnia Herzogovina
    - Umjetnika Galerija,Dubronik, Croatia
- Pekan Seni Ipoh Exhibition, Perak, Malaysia

1998 : - 13th Asian International Art Exhibition, National Art Gallery, Kuala Lumpur
- Expressi Timur Barat, Gallery Casa Cantabria, Madrid, Spain
- Rupa, Brunei Gallery, School of Orient and African Studies, London
- Gema, Visual Echoes, Gallery Manes, Prague, Czech Republic
- Arianne-Essor Exhibition
  - St. John Museum, Lleida, Catalan, Spain
  - Palais des Roisde Majorue, France
- Grafika II, Maybank Gallery, Kuala Lumpur

1999 : - 14th Asian International Art Exhibition, Fukuoka Art Museum, Japan
- Malaysian Contemporary Art Exhibition, China Museum of Art, Beijing, China
- The Art of Printmaking, Art Case, Kuala Lumpur
- Arianne-Essor, Petronas Gallery, Kuala Lumpur

2000 : - Millenium Grafica, International Print Exhibitions, Yokohama, Japan
- Y2K International Exhibitions of Prints, Chung Cheng Gallery, Taiwan
- Langkawi International Festival of Arts Ibrahim Hussein Museum, Langkawi
- 10/2000 Ten Artists for the new millennium, Art Salon, Bangsar, Kuala Lumpur
- Rupa Malaysia, National Art Gallery, Kuala Lumpur

2001 : - Pameran Seni Asian Antarabangsa / Asian International Art Exhibition, Guandong Museum of Art, China

2002 : - Tanpa Dinding Tanpa Tapak, Pameran Arca dan Instalasi ? Off Walls Off Pedestal,
Outdoor installation & sculptures, Selangor, Malaysia
- Grafika III, Citra Gallery, Kuala Lumpur

2004 : - 19th Asian International Art Exhibition, Fukuoka Asian Art Museum

2005 : - Talent For The World, The First Show, National Art Gallery, Kuala Lumpur
- 20th Asian International Art Exhibition Ayala Museum, Manila, Philippines

2005 : - Malaysia-Vietnam Contemporary Art Exhibition , Soka Gakkai Malaysia

2006 : - Muhibah Seni Rupa : Malaysia-Jordan, Galeri Shah Alam, Selangor
- "Vietnam-Malaysia Contemporary Fine Art Exhibition 2006", Vietnam Fine Art Museum, Vietnam
- 18@8 : Kuala Lumpur to Karachi, Amin Gulgee Gallery, Pakistan
- Malaysia, Philippines, Vietnam Art Exchange Exhibition, Soka Gakkai Malaysia

2007 : - East meets West, Rutan Gallery, Ginza, Tokyo

2008 : - Pameran Pelukis Perak,Galeri Chandan,Kuala Lumpur.
: - Festival International Des Arts Plastiques De Monastir,Tunisie

2009 :- Pameran "Go Block : 5 Contemporary Malaysian Printmakers Galeri Petronas, Kuala Lumpur
:-Pameran Tampannya Budi, Balai Senilukis Negara, Kuala Lumpur

Penghargaan / *Acknowledgements*

Pelukis mengucapkan jutaan terima kasih kepada individu yang tersenarai di bawah yang memungkinkan pameran ini berjaya

The artist wishes to thank the following individuals for their support

Tan Sri Dato' Prof. Dzulkifli Abdul Razak
Prof. Madya A. Rahman Mohamed
Prof. Madya Fauzan Omar
Dr. Izmer Ahmad
En. Shamsu Mohamad
En. Jasni Dolah
En. Safrizal Shahir
En. Tengku Azhari Tengku Azizan
En. Mohammad Khizal Mohamed Saat
Pn. Noor Azizi Hassan
Pn. Farah Mohd Noor
Siti Munirah Atirah Harun

Pembantu Studio / *Studio Assistants*
Saiful Abd. Kadir
Mohd Fauzi Limat
Supriyono Yasin
Zakiah Ahmad

dan kepada semua yang tidak dapat saya senaraikan satu persatu, terima kasih saya ucapkan.

and to others who have contributed as well.

ISBN 978-983-43926-4-2