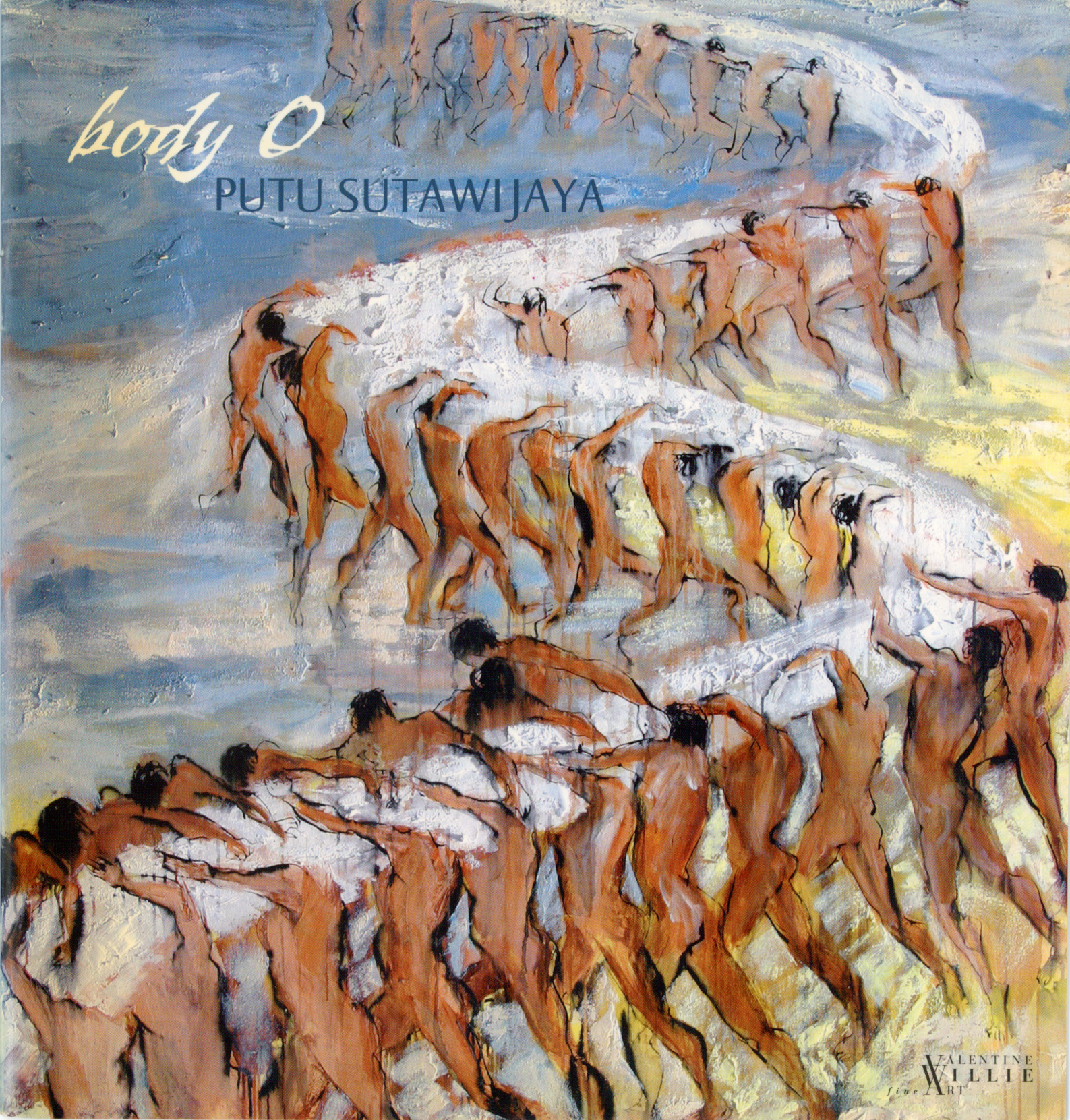

body O

PUTU SUTAWIJAYA

FRONT COVER : **Beginning to a Long Journey**, 2006, mixed media on canvas, 180 x 170 cm

Sutawijaya's World

of the Body

Bodies in motion, in harmonic melody, are scattered all over Putu Sutawijaya's canvases. The bodies retain their distinctive identities, even though the faces and genders are unidentifiable, or even if we are at a loss to identify their cultural background. These are the enigmatic bodies that have been consistently used by Sutawijaya time after time, from canvas to canvas, for at least the past decade.

Can this be seen as monotonous, or an arrested development of this artist, born on 27 November 1971 in Banjar Angseri, Baturiti, Tabanan, Bali, Indonesia? Has this graduate of Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta seen the twilight of his creativity?

These questions easily spring to mind but they can be as easily answered by a different school of thought that here is a consistency that simply strengthens [the artist's work]. Sutawijaya's creativity hasn't come to a standstill. Sutawijaya's expression of the spirit of the body, which has become iconic, distinguishes itself from the very first time we see even one of hundreds of his works. This remains true of his new works in this solo exhibition entitled **Body O**.

THE BODY AS "EXTRA-BODY"

The body as it is laid out on Sutawijaya's canvas seems to impress on us once again the Greek philosopher Epicurus' position on the body, that "happiness of the body is important but happiness of the mind is better". Aside from concerns with shape, colour and composition in his drawings of the physical body, there are more substantial questions underlying his work. If we look to the astrology-loving Romans of ancient times, they believed that the body and soul are integral parts of the cosmos. The same might be said of the philosophy of the people of Java, where the artist has lived for a number of years - a belief in the human body as a microcosm that represents, and provides the balance that determines the existence of the macrocosm (being the universe). So when we are discussing the body as it is here represented, we cannot take a partial or fragmented view.

As the title implies, in **Body O**, bodies are 'played with' arbitrarily. Movement, pose, dynamic body gesture, are really used as a form of questioning - so that the body can be seen as a tool for addressing concerns beyond the body alone. This is not to be ignored - it provides a means of reading the body. I agree with Mary Douglas in her book **Purity and Danger** (1966), in which she views the body as a symbol of a system, stressing the point that "as everything symbolises the body, so the body symbolises everything". In a more detailed study, Mary Douglas' book **Natural Symbols** (1970) divides the body into two concepts: the self (individual body) and the society (the body politic [social body]). The body politic shapes how the body is sensed physically. Physical experience of the body is always modified according to known social categories, defined by the particular views of a society.

Even though Sutawijaya's works do not strictly conform to Mary Douglas' ideas, they correspond to the "extra-body" theory. Let's take **Beginning to a Long Journey**: for me this work invites a fascinating discussion from two different perspectives. From the creative perspective, this artist, who was one of the ten Major Award winners at the Philip Morris Indonesia Art Awards 1999, in my opinion, has entered a new phase of creative awareness, unearthing an idea of a **local genius**, which exists in his native Balinese culture.

An image of tens of people partnering each other, holding up to their shoulders a long white cloth, in irregular lines creating a rhythmic zig-zag. According to Sutawijaya, images like this are inspired by the **pelelintangan** tradition, in which the community expresses their grief as a shared burden. Usually, the cloth would be spread behind a coffin on its way to the cemetery. Together, the people bear the cloth as a symbol of sorrow.

From this point comes a second perspective, a perspective of substantial discovery. Through this particular work, his wife, Vi Mee Yei, fondly known as Jeni, and father, Putu Zhengkang Wijaya, were reminded of the decline of social solidarity as a value in today's society. The **pelelintangan** tradition, which appears

visually exotic in this work, here serves as a warning on how the ethos of life begins to slip away together with the spirit of solidarity in the midst of modern society's egoism. I do believe the rich Balinese culture, which is so close to Sutawijaya and on which he draws for this work, will continue to fire his creativity. We might say that he equips his cultural awareness with a sensitivity to the problems of today's society.

Another work, **What to Fight** brings us to appreciate and understand how sublime the body is as a subject in the unique creative approach of this former head of SDI (Sanggar Dewata Indonesia). To me, this work represents a particularly strong aesthetic achievement compared with other works, both in this and previous exhibitions. Several bodies are centred on the lower right of the painting, while rows of other bodies fill the back, seeming to form a centrifugal rhythm. Within the limited monochromatic scheme of this work, Sutawijaya shows his mastery of an approach to figurative composition that is very compelling. The same effect can be seen in his works, **Happy Dancing, One Vision, Unconscious Energy I, Unconscious Energy II**, and others. It seems that Sutawijaya has conquered the monochromatic canvas and the nude body.

RESPECT FOR PROCESS

This ability has been realised through the long process or journey experienced by this graduate of ISI (Institut Seni Indonesia), Yogyakarta. A few characteristics have defined his creative journey, intentionally or otherwise. I would outline these as, first, the ability to appreciate traditional values; secondly, the desire to pay homage to those who have come before him; and lastly, the aptitude to assimilate and transform these two qualities, combined with a desire to accommodate new tendencies and approaches from a wider context.

I do not think this is an excessive statement if we look at Sutawijaya's creative progress over the years. This can be traced back to illustrate the first characteristic, and explain how Sutawijaya has developed from the traditional art world that

surrounds him. Being born and growing up in Dewata Island until he finished school at Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) has given him spiritual enrichment as a foundation for creative works. Balinese traditional theatre and dance have always been close to his heart, and have helped to shape his artistic thinking in response to tradition.

The second characteristic refers to his ability to progress through acquiring understanding and more complex knowledge from his seniors. Those like Nyoman Gunarsa, Nyoman Erawan and Made Budiana have been 'wellsprings of knowledge' for him to access at any time to get a fresh perspective on art. This opportunity widened when he led the SDI (Sanggar Dewarta Bali) a few years ago. This was important to him in his creative growth.

I believe that the third characteristic has played an important part in Sutawijaya's fight against the stereotypes raging within the Sanggar Dewata Bali community spirit. For a long time the "fire" within the SDI led to an epigonistic ardour [a fierce tendency to imitate] among its members. The 1990s for example gave force to a wave of abstract expressionism that went on to descend on almost all of Bali's art students in ISI Yogyakarta. Seen as a process, surely epigonism affects most artists. But if it can be stemmed before becoming an ideology, surely it should be avoided. Sutawijaya has managed to preempt this tendency, and therefore Sutawijaya's bodies are Sutawijaya's own unique soulful bodies.

From here we can see the creative dialectic that drives his artistic disposition. That is, the dialectic between his native tradition, the rationales formed in an academic climate, and the speed of modernisation that has created shifts in value systems. All these are subliminally embedded in his bodies on a canvas that keeps moving, keeps writhing, in its singular colours.

And that is the spirit of Sutawijaya today.

KUSS INDARTO, curator and art critic.

Translated by Azrul Razak, edited by Beverly Yong

Tubuh-tubuh dalam alur irama gerak, masih banyak berserak di atas bentangan kanvas-kanvas karya Putu Sutawijaya. Tubuh-tubuh itu juga masih bersesta mempertontonkan identitasnya yang nyaris tanpa identitas: tak cukup jelas raut wajahnya, tak begitu jelas pula jenis kelaminnya! Apalagi kalau kita meraba-raba identifikasi latar belakang kulturalnya. Ya, kiranya inilah tubuh-tubuh enigmatis yang senantiasa diusung Sutawijaya dari waktu ke waktu, dari kanvas satu ke kanvas berikutnya, selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir.

Apakah ini bisa dibaca sebagai monotonitas dan kemandegan perupa kelahiran desa Banjar Angseri, Baturiti, Tabanan, Bali, Indonesia, 27 November 1971? Apakah perupa lulusan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta ini telah masuk dalam "senjakala kreativitas"-nya?

Barisan pertanyaan tersebut memang bisa dengan gampang muncul, tetapi dapat dengan mudah pula diringkus oleh pemahaman yang berbeda bahwa daya konsistensilah yang terus menguat. Geliat kreatif Sutawijaya belumlah mandeg! Ruh tubuh ala Sutawijaya telah begitu ikonik tatkala pertama kali menyaksikan satu di antara puluhan bahkan ratusan bentang kanvas yang telah dikreasinya. Demikian pula ketika menyaksikan belasan karya terbarunya yang digelar dalam pameran tunggal kali ini yang bertema kuratorial **"Body O"**.

TUBUH YANG "EKSTRA-TUBUH"

Tubuh yang tergelar di atas kanvas Sutawijaya ini seperti memberi peneguhan sekali lagi atas pandangan tentang tubuh yang telah muncul sejak jaman Yunani Kuno yang oleh filsuf Epicurus dipercaya bahwa "kebahagiaan tubuh memang bagus, tapi masih lebih bagus lagi kebahagiaan mental". Artinya, di balik persoalan tubuh fisik yang dikemukakan oleh guratan bentuk, warna dan komposisi oleh Sutawijaya, ada sederet persoalan substansial yang tersimpan di baliknya. Atau kalau mengikuti pandangan sebagian besar orang Romawi tempo dulu yang sangat percaya dengan astrologi, sesungguhnya memandang tubuh dan jiwa adalah bagian integral dari kosmos. Ihwal ini barangkali satu rel dengan pemahaman filosofis orang Jawa, tempat sang perupa ini menetap selama belasan tahun terakhir, yang meyakini bahwa tubuh manusia adalah **jagad cilik** (mikrokosmos) yang menjadi representasi, pengimbang sekaligus penentu atas keberadaan **jagad gedhe** (makrokosmos), yakni alam semesta ini. Dan, semurni-murninya membicarakan tubuh yang dipresentasikan, maka tetap tak dapat memandang tubuh secara parsial dan terfragmentasi.

Seperti halnya hasrat yang tersirat dari tajuk kuratorial, **"Body O"** ini, tubuh-tubuh secara arbitrer "dimain-mainkan" dengan semauanya. Gerak, pose, gestur tubuh yang dinamis, benar-benar diposisikan sebagai subyek persoalan, untuk kemudian – tubuh itu – bisa dibaca oleh apresiasi sebagai alat untuk membicarakan persoalan di luar tubuh itu sendiri. Ini sesuatu yang tak bisa ditolak, justru untuk memberi pengayaan pembacaan atas tubuh. Oleh karenanya saya sepakat dengan gagasan Mary Douglas yang dalam bukunya, **Purity and Danger** (1966), melihat tubuh sebagai suatu sistem simbol. Ia memberi penegasan bahwa, "Sebagaimana segala sesuatu melambangkan tubuh, demikian tubuh juga adalah simbol bagi segala sesuatu. Dalam kajian lebih lanjut, Mary lewat buku **Natural Symbols** (1970) membagi tubuh menjadi dua: **the self (individual body)** dan **the society (the body politics)**. **The body politics** membentuk bagaimana tubuh itu secara fisik dirasakan. Pengalaman fisik dari tubuh selalu dimodifikasi oleh kategori-kategori sosial yang sudah diketahui, yang terdiri dari pandangan tertentu dari masyarakat.

Meski tak begitu ketat mendekati gagasan Mary Douglas, karya-karya Sutawijaya seturut dengan teori "ekstra-tubuh" itu. Sebut misalnya karya berjudul **"Beginning to a Long Journey"**. Karya ini, bagi saya, sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam dua perspektif. Pertama, perspektif kreatif. Dari sudut ini, perupa yang masuk 10 Besar Philip Morris Indonesia Art Award 1999 ini saya kira sedikit telah memasuki kesadaran kreatif baru, yakni menggali kembali gagasan **local genius** yang ada dalam lingkungan kulturalnya, yakni Bali.

Terlihat puluhan citra manusia yang berpasangan dengan manusia lain untuk membopong kain putih. Pasangan-pasangan itu kemudian bagai berbaris tanpa keteraturan dan membentuk kelokan-kelokan **zig-zag** yang begitu ritmis. Visualitas seperti ini, menurut Sutawijaya, terinspirasi oleh tradisi **pelelintangan**, yakni sekelompok orang yang beramai-ramai untuk bahu-membahu menyatakan rasa duka. Biasanya kain itu terentang di belakang keranda atau peti mati yang akan dibawa menuju tanah makam. Mereka mengangkat kain itu secara beramai-ramai untuk memberi simbol rasa duka.

Dari titik ini, kemudian perspektif kedua, yakni perspektif substansi mengemuka. Lewat karya tersebut, suami dari Vi Mee Yei atau yang karib dipanggil Jeni dan ayah Putu Zhengkang Vijaya ini, bagai berhasrat untuk memberi pesan simbolik atas meredupnya nilai-

nilai solidaritas sosial di tengah masyarakat sekarang. Tradisi pelelintahan yang mencuatkan eksotisme visual dalam karya ini, sesungguhnya bagai sebuah peringatan (**warning**) atas mulai terselipnya etos hidup bersama dengan spirit solidaritas di tengah kuatnya laju egoisme dalam masyarakat modern. Saya menduga karya yang berangkat dari penggalian atas kekayaan budaya Bali yang diakrabi oleh Sutawijaya akan mampu terus menyalakan api kreativitasnya. Tentu tak ada salahnya juga melengkapi kesadaran kulturalnya itu dengan sensibilitas atas problem kemasyarakatan yang secara aktual tengah terjadi.

Contoh karya lain, yakni **"What to Fight"** kiranya juga telah membawa pemahaman apresiasi atas telah sublimnya perkara tubuh terhadap gelegak kreatif sang ketua SDI (Sanggar Dewata Indonesia) ini. Bagi saya, karya ini memiliki tingkat pencapaian estetis yang begitu kuat ketimbang karya-karya lain – entah dalam pameran ini atau pun pada pameran-pameran sebelumnya. Terlihat di sana ada beberapa tubuh seperti memusat pada bagian kanan bawah bidang kanvas. Sementara deretan tubuh-tubuh lain mengitari di belakangnya seperti membentuk formasi sentrigugal yang ritmis. Dalam keterbatasan penggambaran karya ini yang monokrom, Sutawijaya telah menunjukkan kepiawaiannya mengolah komposisi antar-figur yang begitu menarik secara komposisional. Kesan serupa dapat ditengarai ketika kita menyaksikan karya bertajuk **"Happy Dancing", "One Vision", "Unconsciousness Energy I"** dan **"Unconsciousness Energy II"**. Juga karya lain. Tak terlihat keterbatasan ketika menyelesaikan karya demi karya. Sutawijaya bagai telah menaklukkan kanvas-kanvas yang monokrom dan tubuh-tubuh yang telanjang.

PENGHARGAAN TERHADAP PROSES

Kenyataan akan kemampuan ini memang tak lepas dari proses panjang yang telah dilalui oleh lulusan ISI (Institut Seni Indonesia) Yogyakarta tersebut. Beberapa hal yang secara sadar atau tak sadar terjadi dalam perjalanan kreatifnya, kalau boleh saya petakan, pertama, adalah kemampuan untuk mengapresiasi nilai-nilai tradisi, kedua, kemauan untuk memberi penghargaan terhadap senioritas. Dan ketiga, kecerdasan untuk mentransformasikan dua hal tersebut dengan hasrat untuk mengakomodasi kecenderungan kebaruan di luar dirinya.

Saya kira ini bukanlah pemetaan yang berlebihan kalau melihat garis kreatif Sutawijaya dari tahun ke tahun. Ini bisa dilacak untuk

menjelaskan pemetaan pertama yakni telah larutnya Sutawijaya dengan jagad tradisi seni yang melingkupi dirinya. Lahir dan besar hingga menyelesaikan Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) di Pulau Dewata telah memberi pengayaan batin baginya sebagai modal untuk menelurkan karya kreatif. Wayang dan tarian Bali telah sangat akrab dalam sanubarinya karena lingkungan menyediakan itu semua. Inilah yang mengkonstruksi pemikiran kreatifnya dalam menyikapi tradisi.

Pemetaan kedua tampak pada upayanya untuk memberi nilai progresivitas dalam dirinya dengan menimba pemahaman dan pengetahuan yang lebih komplit dari seniorinya. Sosok seperti Nyoman Gunarsa, Nyoman Erawan dan Made Budiana adalah sosok yang telah menjadi "sumur ilmu" baginya untuk senantiasa ditimba demi mendapatkan cara pandang yang baru dalam berkesenian. Kesempatan ini semakin terbuka ketika dirinya memimpin SDI (Sanggar Dewata Bali) beberapa tahun terakhir. Artinya, akses terhadap para senior kian terbuka, dan ini penting bagi dirinya untuk makin bertumbuh secara kreatif.

Sedang pemetaan ketiga, saya kira, adalah bagian penting dari kesadaran Sutawijaya untuk bergelut mengingkari stereotipe yang kuat berkecamuk dalam spirit komunalitas Sanggar Dewata Bali. Ini penting, karena selama kurun waktu bertahun-tahun "kehangatan" rumah SDI dianggap justru melahirkan semangat epigonisme antarsesama penghuninya. Misalnya, tahun 1990-an dulu sempat menguat aliran abstrak ekspresionisme yang kemudian menghinggapi hampir semua mahasiswa seni rupa Bali yang kuliah di ISI Yogyakarta. Kalau sebagai sebuah proses, tentu epigonisme akan menghinggapi seniman manapun. Tetapi andai hal itu merembet menjadi sebuah ideologi, jelas akan dihindari. Dan inilah yang dengan cepat diantisipasi oleh Sutawijaya. Maka tubuh-tubuh ala Sutawijaya adalah tubuh-tubuh dengan ruh khas Sutawijaya.

Dari sinilah terlihat adanya dialektika kreatif yang menyelimuti modus kesenimanannya Sutawijaya. Yakni dialektika antara tradisi yang telah organik dalam dirinya, rasionalitas yang terbentuk dalam iklim akademis, dan laju modernitas yang menciptakan perubahan sistem nilai. Semuanya tersublimasikan dalam tubuh-tubuh di atas kanvas yang terus bergerak, terus bergeliat dalam warnanya yang menunggal.

Dan itulah ruh Sutawijaya kini.

KUSS INDARTO, kurator dan kritikus seni rupa.
Bisa disapa di kaprioke@yahoo.com

Balance, 2006, mixed media on canvas, 110 x 80 cm

Patience, 2006, mixed media on canvas, 100 x 120 cm

Guardian, 2006, mixed media on canvas, 100 x 130 cm

Unconscious Energy I

2006, mixed media on canvas, 110 x 80 cm

Unconscious Energy II

2006, mixed media on canvas, 110 x 90 cm

It's Alive and Still, 2006, mixed media on canvas, 170 x 180 cm

Happy Dancing, 2006, mixed media on canvas, 140 x 120 cm

One Vision, 2006, mixed media on canvas, 140 x 120 cm

Life is Fighting, 2006, mixed media on canvas, 140 x 120 cm

What to Fight, 2006, mixed media on canvas, 140 x 200 cm

Born 1971 in Angseri.Baturiti, Tabanan, Bali

EDUCATION

1991-1998 Indonesia Institute of Arts (ISI) Yogyakarta

SELECTED SOLO EXHIBITIONS

1998 Bentara Budaya Yogyakarta, Yogyakarta

1999 **Energy**, Gajah Gallery, Singapore
Organ, Lembaga Indonesia Perancis,
Yogyakarta

2000 **Matikan Api Tidurlah Sejenak**, Sika
Gallery, Ubud, Bali

Energy, Chouinard Gallery, Hong Kong

2002 **Energy 2**, Chouinard Gallery, Hong Kong

Metafor Tubuh, Komaneka Gallery, Ubud, Bali

Metafor Tubuh, D-Gallery, Jakarta

Tanpa Perlawanan, Bentara Budaya
Yogyakarta, Yogyakarta

In Seach Of Simple Life, Chouinard Gallery,
Chicago

2004 **Kamar & Ilusi Tubuh**, Canna Gallery, Jakarta
Ritus Tubuh, Danes Veranda Gallery, Denpasar,
Bali

2005 ".....", Montiq Gallery, Jakarta
Dance With Line, Gallery Hotel, Singapore

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

1992 **Yogyakarta Art Festival**, Purna Budaya,
Yogyakarta

1993 **Experiment Art Hitam Putih**, Solo

1995 **Aburgim**, Purna Budaya, Yogyakarta

1996 **Nasirun & Putu Sutawijaya**, Bentara
Budaya, Yogyakarta

1998 **Phillip Morris Internasional Art Award**,
Galeri Nasional, Jakarta

2000 **Asian Contemporary Art Gallery**, London

2001 **Biars Batas Kontemporer**, Edwin's Gallery
Jakarta

Dermensch Als Mass, Der Kulturen
Museum, Basel

2002 **Pande K.Taman & Putu Sutawijaya**, Sika
Gallery, Bali

Bayu Utoma Radjikin & Putu Sutawijaya
:TERORIS?, October Gallery, Yogyakarta.

2003 **Cp-Open Biennale 2003-Interpellation**,
Galeri Nasional, Jakarta

Passion: Ento-Identity, Museum Seni
Perpustakaan Beijing & Liu Haishu Art Museum,
Shanghai

2004 **Perjalanan Seni Lukis Indonesia**, Bentara
Budaya, Jakarta

2005 **Saturday Art**, SinSin Art Gallery, Hong Kong
Sotheby's Singapore 20th Anniversary
2005, Exhibition and Auction, Singapore

2006 **Mitos-Mitos Rembulan 5th Anniversary**,
Canna Gallery, Jakarta

AWARDS

1991 Best Water Colour And Sketch, FSR ISI,
Yogyakarta

1992 Best Oil Painting, FSR ISI Yogyakarta

1995 Best Painting Dies Natalis 11, ISI, Yogyakarta

1999 Best 10 Philip Morris-Internasional Art Award

2000 LEMPAD Prize From Sanggar Dewata, Indonesia

VALENTINE
WILLIE
fine ART

1st Floor, 17 Jalan Telawi 3
Bangsar Baru
59100 Kuala Lumpur
Malaysia

Tel: 60 3-22 84 2348
Fax: 60 3-22 82 5190
valentine@artsasia.com.my
www.artsasia.com.my

*Southeast Asian
Paintings & Works of Art*

Exhibition dates:
4th to 20th May 2006

Curator: Valentine Willie

With thanks to :

Waiting in Empty Space

2006, mixed media on canvas, 130 x 110 cm