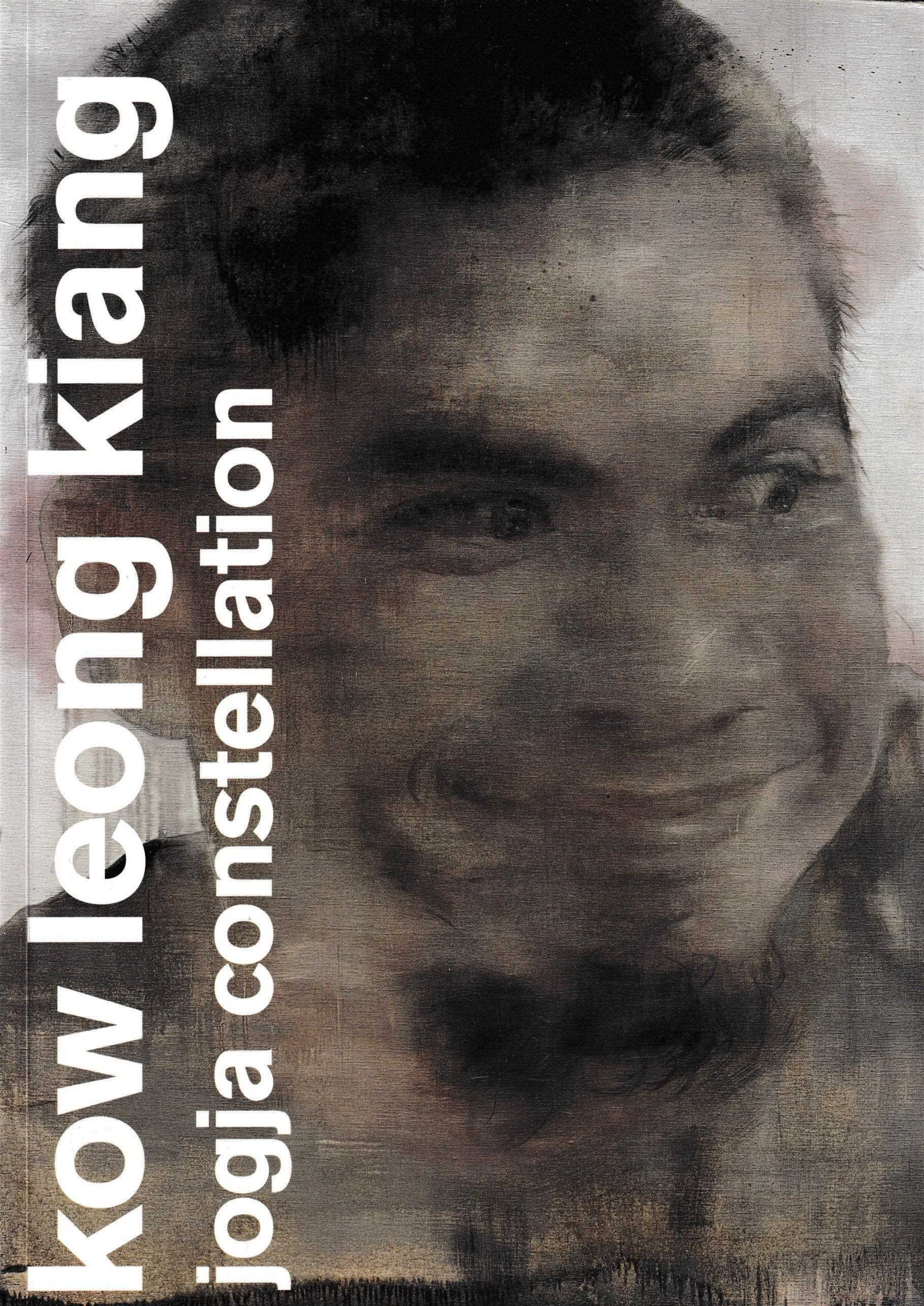
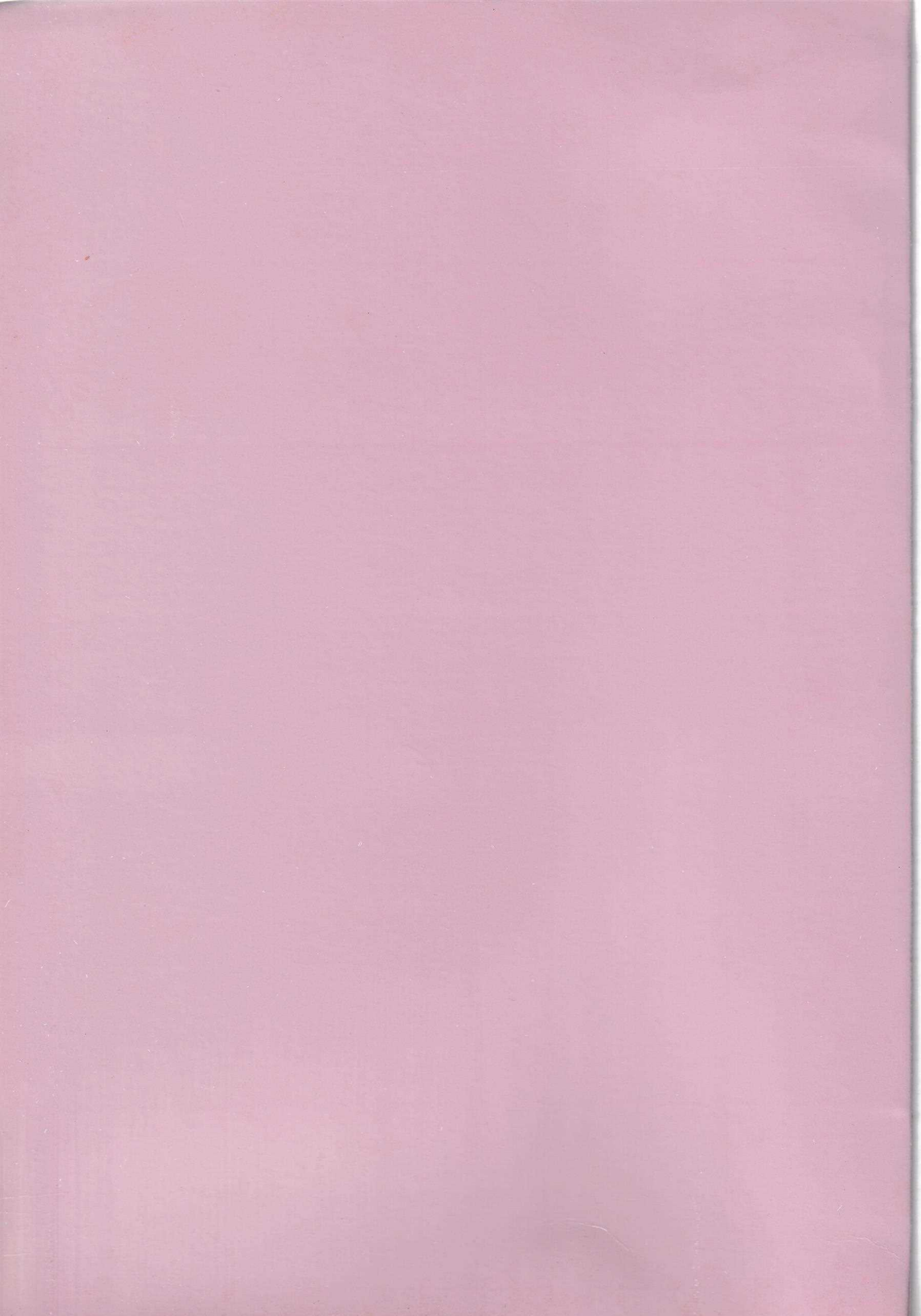

kow leong kiang

jogja constellation

jogja

constellation

kow leong kiang

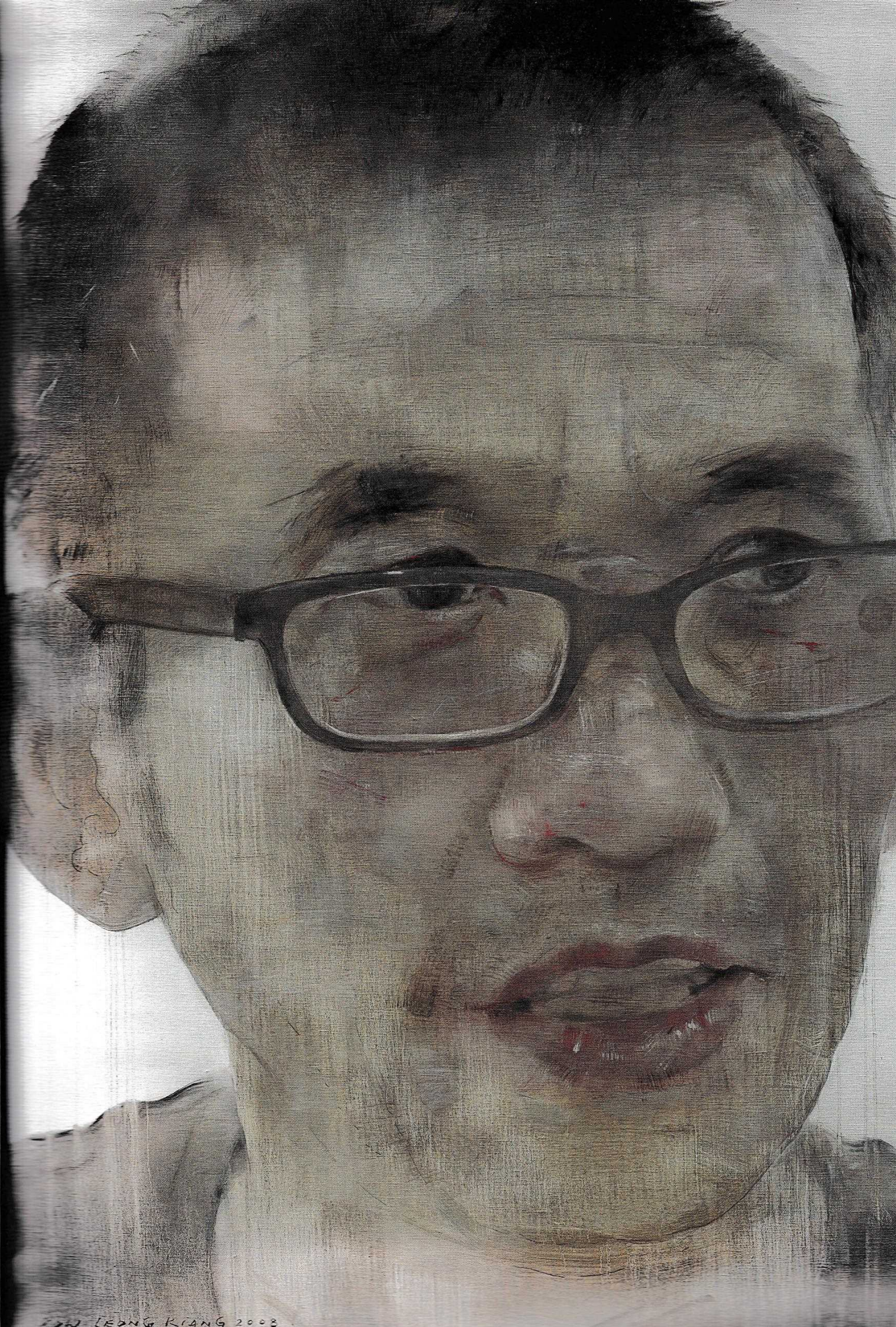
handiwirman

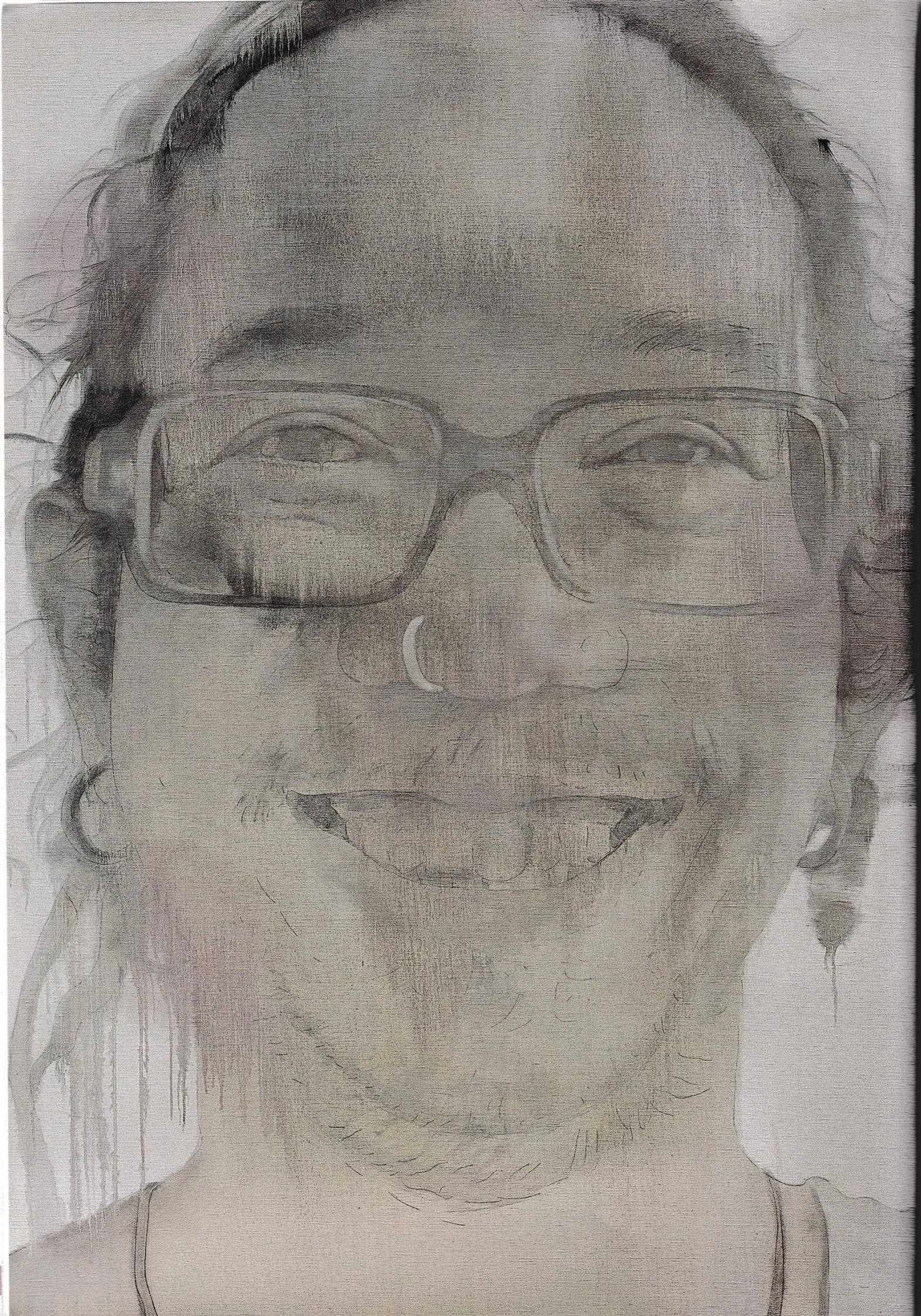
handiwirman
oil on linen
2008
200 x 145 cm

suwage

suwage
oil on linen
2008
200 x 145 cm

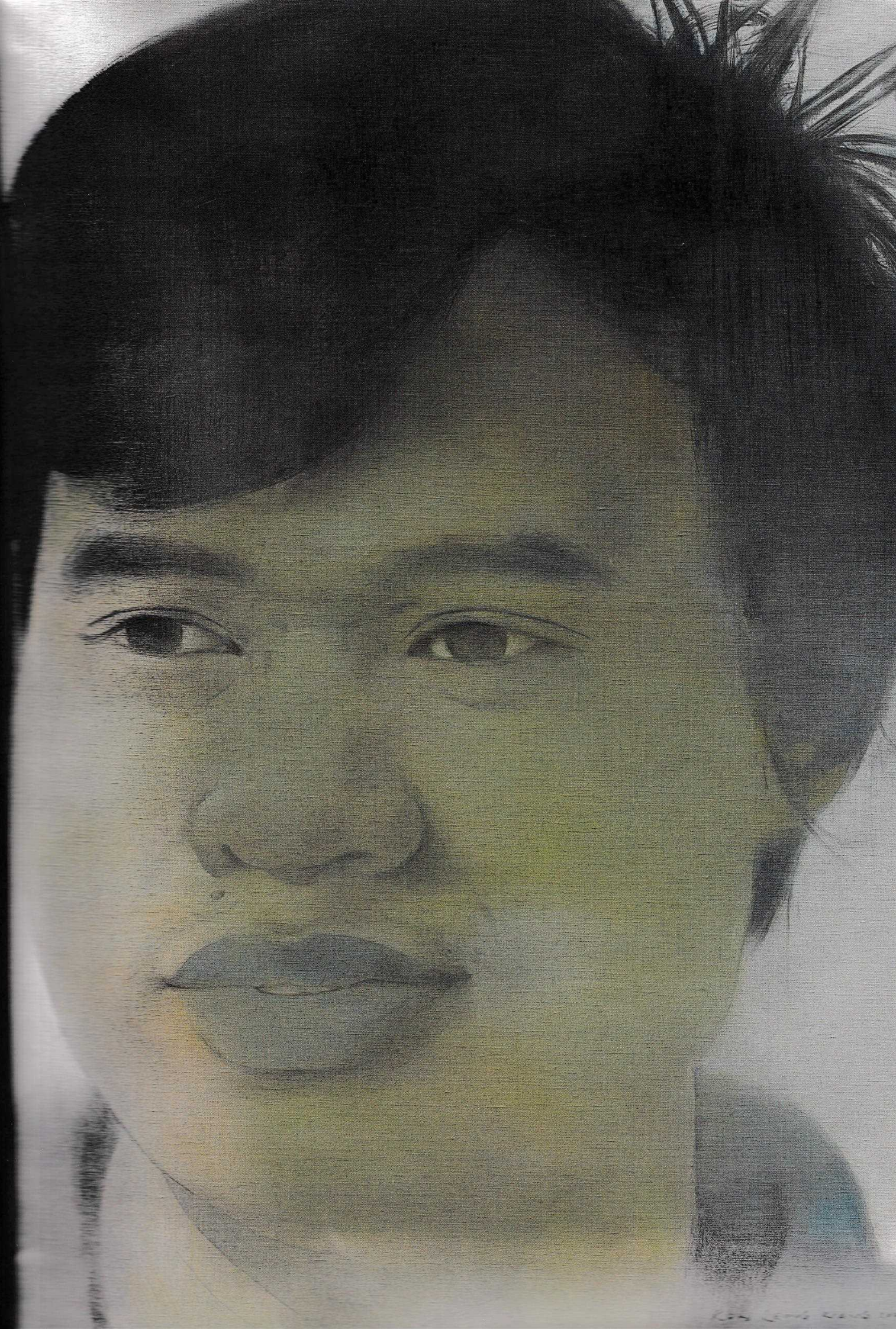

angki
oil on linen
2008
200 x 145 cm

angki

eko

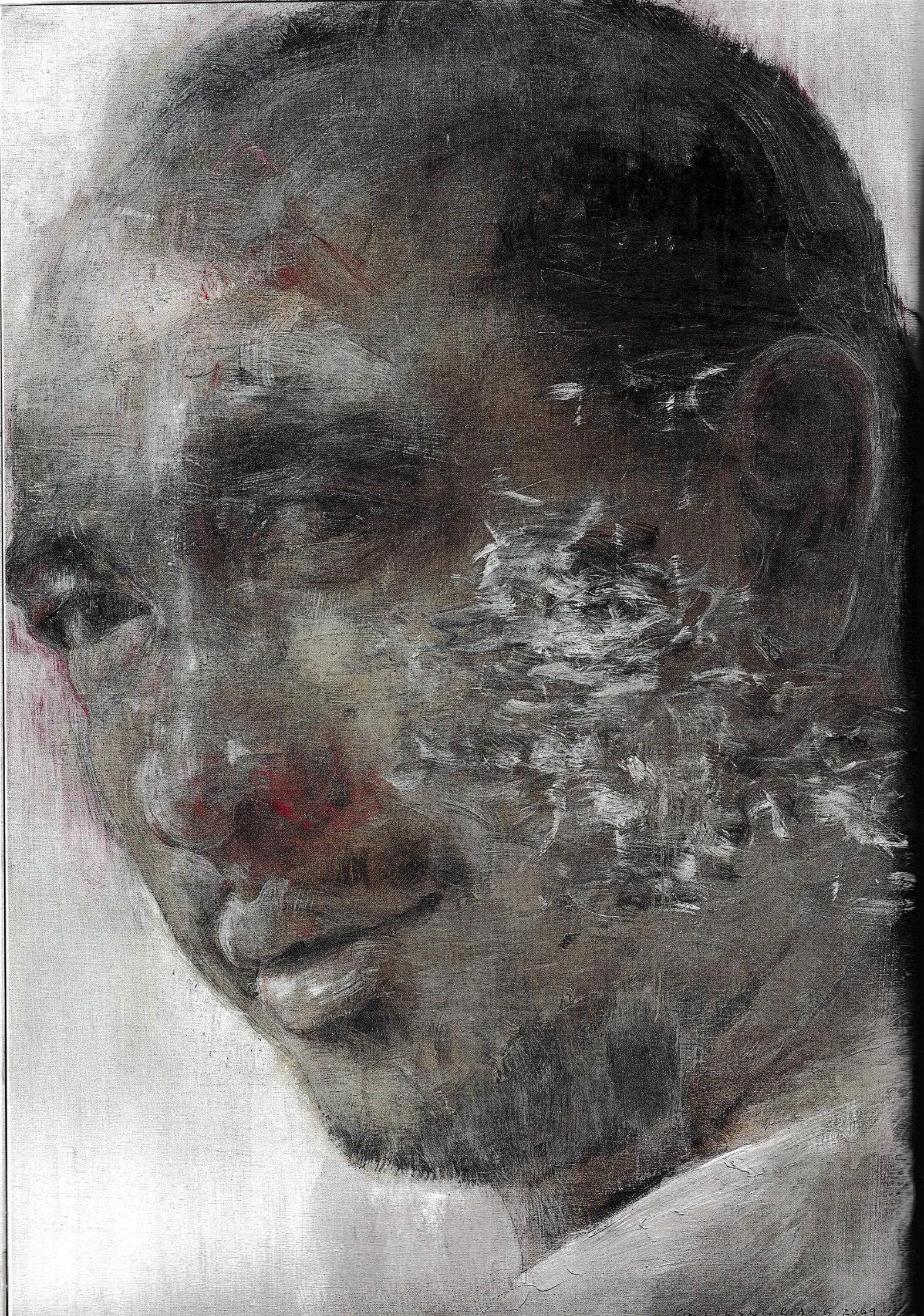
eko
oil on linen
2009
200 x 145 cm

ugo

ugo
oil on linen
2008
200 x 145 cm

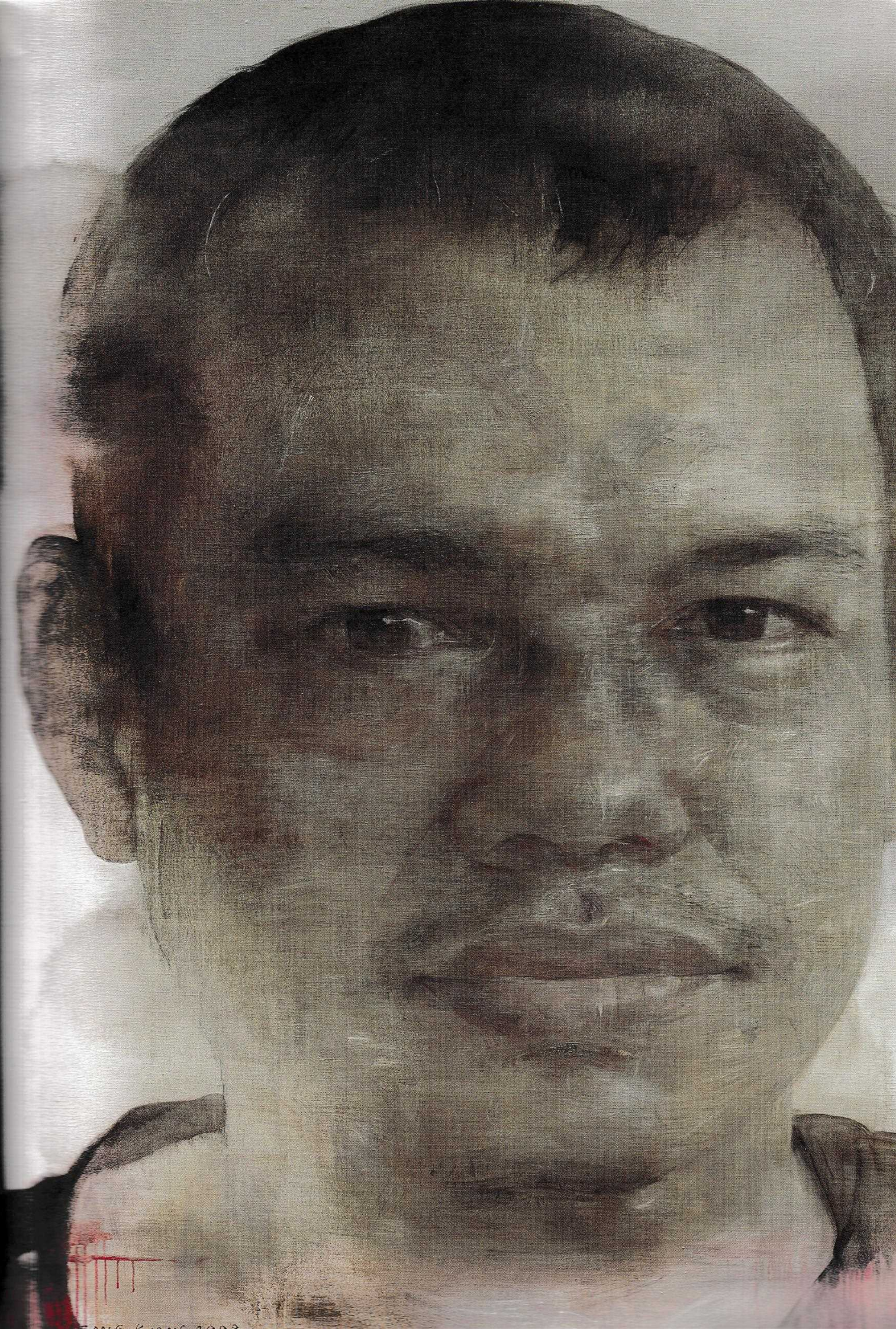

putu
oil on linen
2009
200 x 145 cm

putu

yunizar

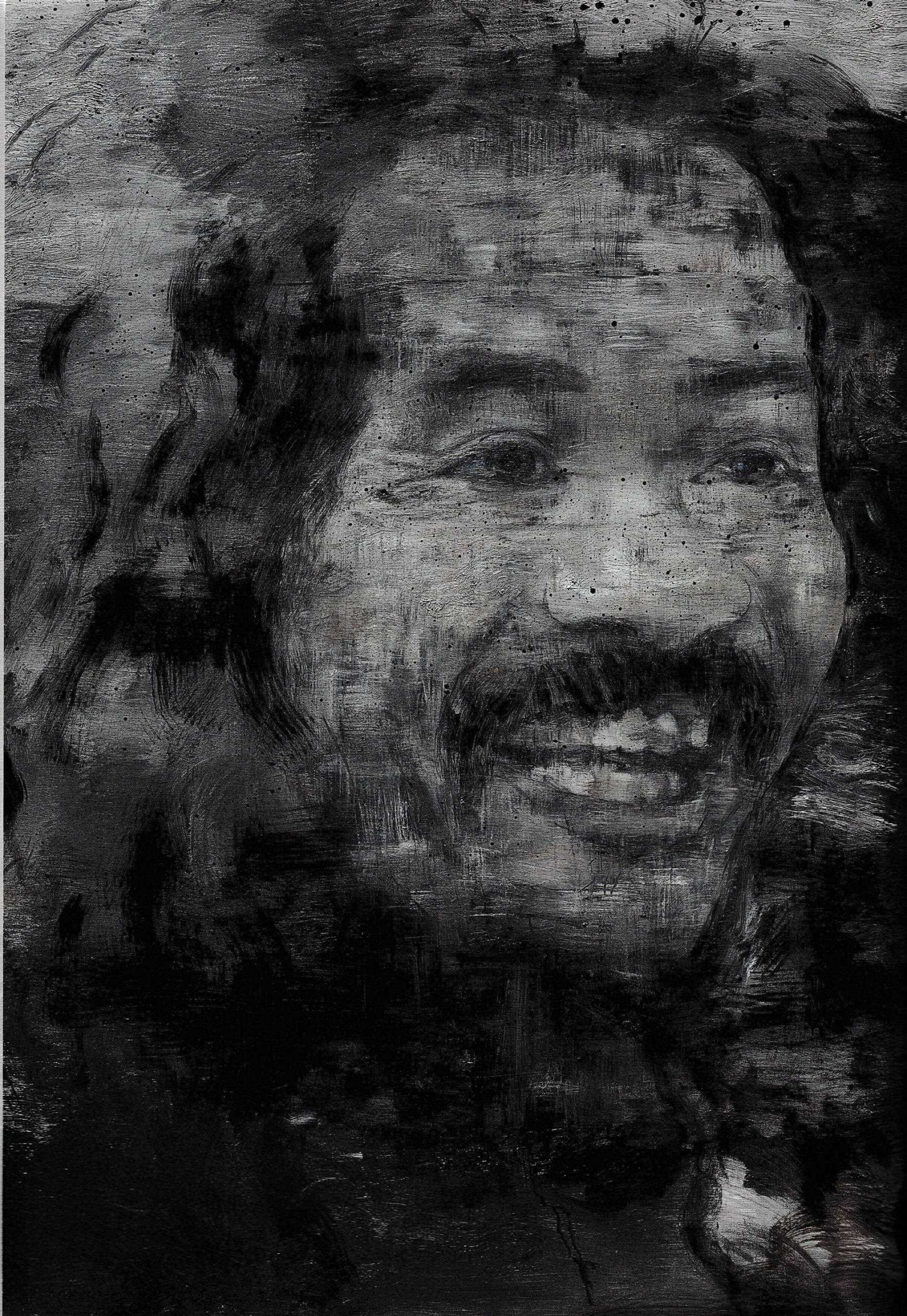
yunizar
oil on linen
2008
200 x 145 cm

arahmaiani
oil on linen
2009
200 x 145 cm

arahmaiani

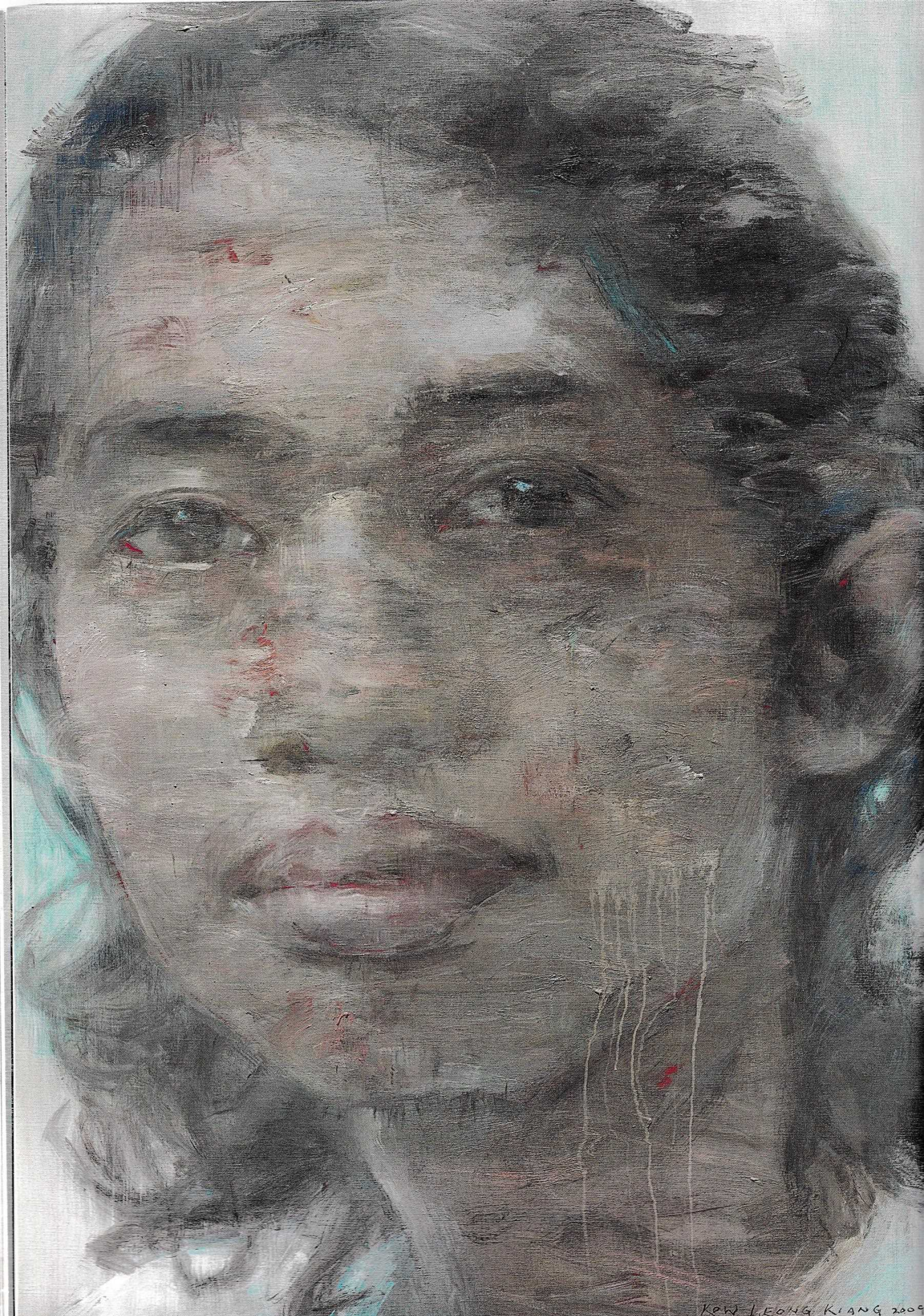
nasirun
oil on linen
2009
200 x 145 cm

nasirun

rudi

rudi
oil on linen
2009
200 x 145 cm

KOW LEONG KIANG 2005

dipo andy
oil on linen
2009
200 x 145 cm

dipo andy

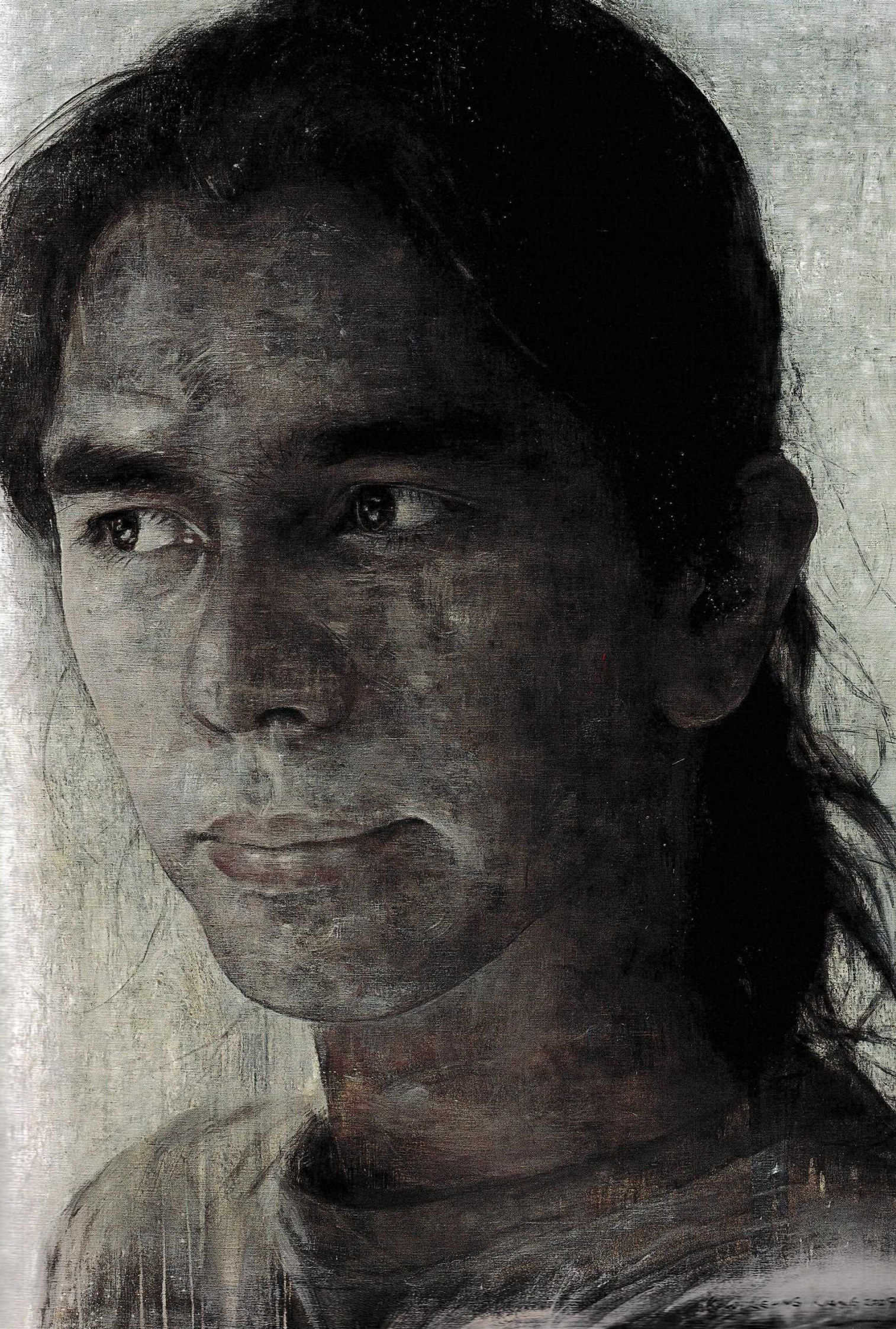
s teddy

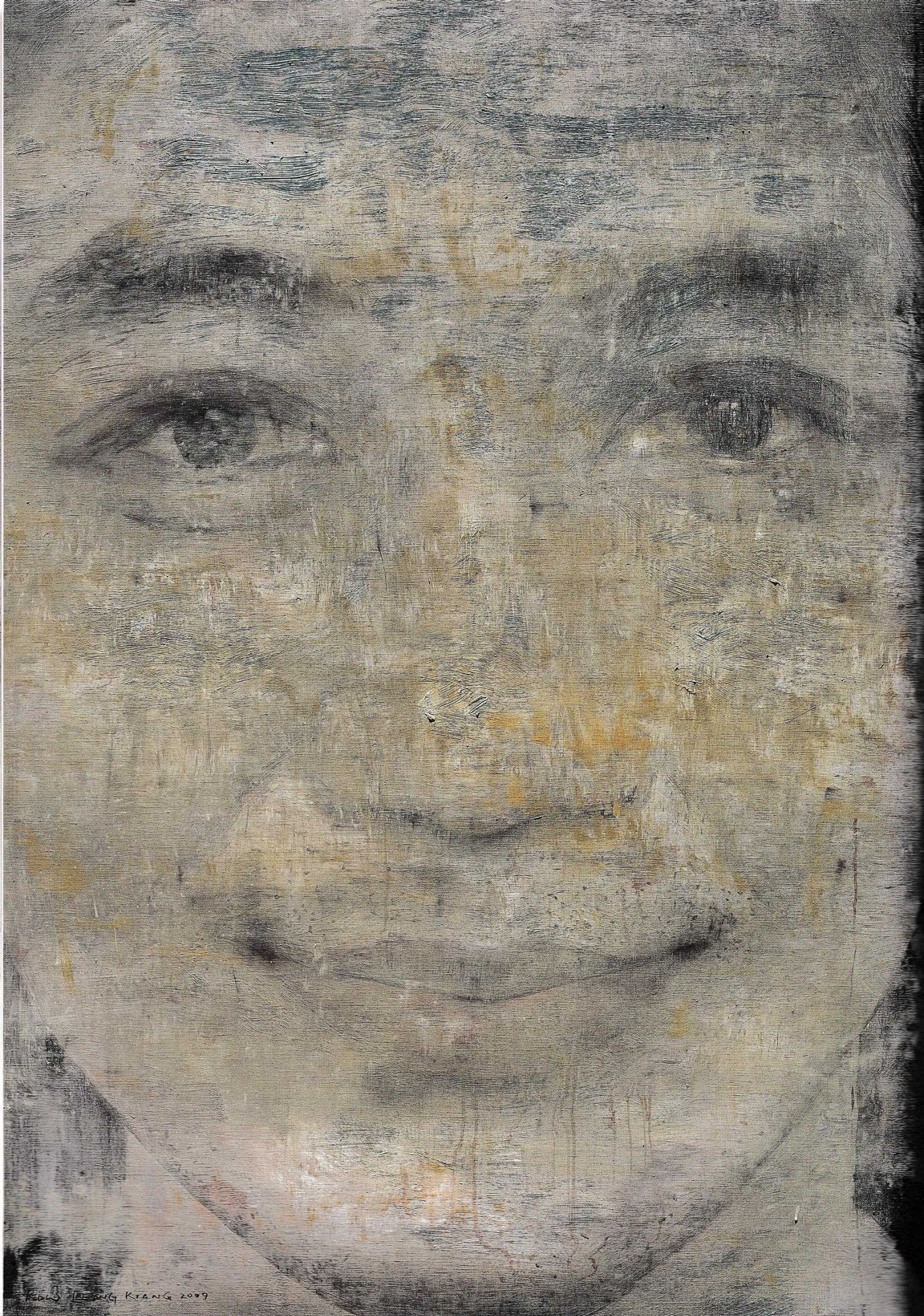
s teddy
oil on linen
2009
200 x 145 cm

yusra

yusra
oil on linen
2009
200 x 145 cm

masriadi
oil on linen
2009
200 x 145 cm

masriadi

Jogja Constellation

by Simon Soon

Kow Leong Kiang has come a long way from his painterly studies of rural life in the East Coast of Malaysia. Many of his early works manifest a nostalgic drive to capture the idyllic world of the Malay *kampung*. Its bustling market scene and the unhurried life of local denizens are poignantly rendered, unspoiled by the demands of modern day living. At times, this also translates to more formidable socio-political narratives such as his 'Mr. Foreign Speculator, Stop Damaging Our Country', a painting, which won him the Grand Prize at the Philip Morris ASEAN Art Awards in 1998.

Often his art is an attempt at bridging the divide between him and his subjects. It seems that painting is a subjective means to confront this distance and gap, which allows him to explore what is culturally different from his middle-class Chinese Malaysian upbringing, and in turn rewards him with an empathetic knowledge of people who live with different values, convictions and histories.

Throughout the years, Kow is slowly drawn towards a practice that is largely focused on portraiture. This turn began surreptitiously in his 2003 solo exhibition titled 'Floating World'. Here the background details of his paintings are kept to a minimum; the focus is instead placed on solitary figures that emerge from their hazy backdrops, surfacing as floating transient forms basked in a glowing wash of tender hues. This process of paring down allows the figurative form to materialise through the monumental silence of its backdrop. It has also encouraged him to emphasise the human figure as a subject that best illustrates his personal curiosity and openness towards the cultural other.

However, it was in 'Silent Conversation', his next solo exhibition, that he began to look at portraiture in earnest and the conceptual position behind using photography as an image mediator. Employing the technique of photo collage and digital manipulation, he was to rework a new possibility of encountering his sole subject – the *gadis Melayu*, or the Malay girl – in each and every of his painting in this series. Because this fictive girl is stripped of her original context and identity through digital means, she is eventually invested with new meanings in Kow's paintings, suggesting that perhaps otherness is often a spectral aspect of our imagination. Very often this is a process of talking to ourselves, forming an image that is within an internal timeless space. Furthermore, Kow demonstrates an understanding of the 'exoticism' associated with such images and has used the process of digital manipulation to highlight the fictional quality of an ideal embodied in an archetypal figure.

The concept of the other was again extended outwards in his next exhibition in 2007, titled 'Other People'. Having spent 60 days in Vermont, United States in 2004 as a Freeman Foundation Asian Art Fellow, Kow allowed for an interval of two years before returning to reflect on this crucial period of exposure and exchange. This temporal lapse is important for it has allowed Kow to register his response to his subjects through the filter of time. The hazy wash that dramatises the tension between a figure either receding or emerging from our vision illustrates memory as active exercise of remembering that is often less than concrete. Our remembrance of other people is very much layered by feelings that have accumulated through the years.

'Jogja Constellation' marks both a departure and a continuation of that which has defined Kow Leong Kiang's oeuvre to date. If 'Other People' accentuates a displacement of time and culture, then this new series of work exhibits a sense of proximity and closeness. Around June 2008, Kow arrived in Jogjakarta on a residency programme by Valentine Willie Fine Art. Having spent the ensuing months living within its vibrant artists community, he then took on the formidable project of capturing the lively and communal atmosphere of its art scene in a series of portraits on seminal contemporary artists living in Jogjakarta.

There is a kind of warmth to this series with Kow responding perceptively to his immediate surrounding and people, painting artists who live a bike's ride away from his studio, meeting them at exhibition openings every other week and calling in on them at their studio to simply *santai*, or chill out. Agus Suwage, Arahmaini, Jumaldi Alfi, Angki Purbandono, Eko Nugroho, Ugo Untoro, Handi Wirman Saputra, Putu Sutawijaya, and many other household names not only became fast friends but also iconic subjects of Kow's new body of work under the virtuosity of his brushwork.

What Kow has addressed in this series is the possibility of portraiture as a painting genre, working around some of the challenges posed by a photographically mediated subject. Often the photograph renders a much flatter perception of the subject. Compared to the traditional method of painting from life, already determined in the photograph are the unvarying degree in pose, light, and angle. But it is in a split second snap shot of a camera that the distinctive moments of a facial expression can be captured and conveyed more vividly on the canvas. *Alfi* spotted with his impish grin or *Angki* pulling a wide friendly smile are examples of poses that could only be produced by painting from a photograph.

Levity is further achieved from his experimentation with colour and the texture of the paint, through which Kow has succeeded in bringing to life a more subjective expression of these fellow artists. *Suwage*, *Rudi*, *Arahmaiani*, and *Handiwirman* express the quiet vivaciousness of these artists in the blooming hues of red that spread across the canvas, refusing to contain themselves within their defined form. They contrast the sobriety and solemnity of more traditional-style portraits, conveying the animated optimism that Kow has observed as one of the most distinctive characteristic of artists working in Jogjakarta.

At times, the fine line between art and life is intentionally blurred and dissolved. *S Teddy* takes after the artist's penchant towards messy assaults on his canvas, his hair burst in a flame of blue, suggesting the gestural process of painting that is closely identified with his personality. A green-faced *Eko* teasingly references the artist's personal fondness for illustrating Martian-like subjects in his works. *Putu*, almost clown-like, receives a messy scrawl of paint on his left cheek, alluding to a latent energy that drives his paintings of abstract figurative bodies charged with an electric vigour.

Yet perhaps one of the most complex works is a painting of *Ugo* with downcast eyes, deep in rumination. The possibility of expressing the emanating qualities of a painted subject is taken to a new level of formal play. Here the artist's pockmarked complexion becomes the all over texture that covers the surface of the canvas. The brooding image of the artist is not contained within his human form; it becomes an aura field that distinguishes and asserts his presence.

In this fashion, each individual is deftly and acutely identified often by his or her distinctive physiognomy and art. There is a playful (and at times serious) quality to a host of characters becoming more than themselves and when they embody what they practice. It is this hopefulness and passion that Kow wants us to see.

If 'Jogja Constellation' reads like an iconography of contemporary artists in Jogjakarta, it goes unsaid that an element of canonisation could be inferred from the project. But rather than asking whether if it is a fitting representation of Jogjakarta's creative scene, the subjective choice of painting these artists to represent an artistic milieu perhaps reflects more on what the Malaysian art scene lacks, the communal ties, the creative resilience and the competitive spirit that define the varying practices that made up Jogjakarta's close-knitted art scene.

These portraits collectively reveal a face of an artistic community that is distinguished by the wit, intelligence, sincerity, perseverance and dedication of the colourful personalities that constitute its creative capital, underlining the dynamism of an artistic constellation, captured in its element. By turns funny, poignant, mischievous and lyrical, 'Jogja Constellation' affirms Kow's inimitable status as Malaysia's foremost figurative painter.

Rasi Bintang Jogja

oleh Simon Soon

Kow Leong Kiang telah beranjak jauh dari studi proses pelukisan yang penuh warna tentang kehidupan desa di Pesisir Timur Malaysia. Sebagian besar dari karya-karya awalnya dengan jelas menampilkan desakan nostalgia untuk menangkap gambaran desa Melayu yang damai. Suasana pasar yang sibuk dan kehidupan penghuninya yang tak pernah tergesa ditampilkan dengan sendu, tak terusik oleh tuntutan kehidupan moderen. Seringkali, hal ini juga diterjemahkan menjadi suatu narasi sosial-politik yang lebih menyentak, seperti karyanya, 'Tuan Spekulasi Asing, Berhentilah Merusak Negeri Kami' sebuah lukisan, yang menjadikannya pemenang Grand Prize dalam anugerah Phillip Morris ASEAN Art tahun 1998.

Kerap kali karyanya adalah sebuah upaya untuk menjembatani perbedaan antara dirinya dan subyeknya. Tampaknya lukisan adalah sebuah alat subyektif untuk berhadapan dengan jarak dan rentang ini, yang memungkinkannya menjelajahi apa yang secara budaya berbeda dengan pembawaan Cina Malaysia kelas menengahnya. Ini pula yang memberikannya sebuah pengetahuan sarat empati mengenai orang-orang yang hidup dalam nilai, kepercayaan dan sejarah berbeda.

Selama beberapa tahun belakangan ini, Kow secara perlahan tertarik ke arah sebuah praktek yang sebagian besar berpusat pada lukisan potret. Kecenderungan ini bermula secara sembunyi-sembunyi dalam pameran tunggalnya pada tahun 2003 yang bertajuk '*Floating World*' (Dunia yang Mengambang). Di sini detail latar lukisan-lukisannya dibuat seminim mungkin; fokus justru diarahkan pada figur tunggal yang muncul dari latar warnanya yang kabur, hadir sebagai bentuk yang mengambang dan timbul tenggelam, terpapar dalam basuhan warna lembut yang berkilaunan. Proses pengelupasan ini memungkinkan bentuk figuratif untuk tampil melalui kebisuan monumental latarnya. Hal ini juga mendorongnya untuk menekankan figur manusia sebagai sebuah subyek yang menggambarkan dengan sempurna rasa keingintahuan pribadinya dan keterbukaannya terhadap kebudayaan lain.

Namun demikian, adalah pada pameran tunggalnya yang berikut, bertajuk '*Silent Conversation*' (Percakapan Sunyi), ia mulai mendalami lukisan potret dan posisi konseptual di balik penggunaan fotografi sebagai penghubung citra. Dengan menggunakan teknik penggabungan foto dan manipulasi digital, ia mengerjakan ulang sebuah kemungkinan baru untuk berhadapan dengan subyek utamanya, gadis Melayu, pada setiap lukisan dalam seri tersebut. Karena gadis khayalan ini direnggut dari konteks dan identitas aslinya melalui sarana digital, pada akhirnya lukisan-lukisan karya Kow menanamkan sejumlah makna baru dalam pencitraannya, seolah mengusulkan bahwa barangkali keterbedaan seringkali merupakan aspek dari sebuah spektrum imajinasi kita. Seringkali ini adalah sebuah proses untuk bercakap-cakap dengan diri sendiri, membentuk gambaran yang hadir dalam sebuah ruang internal yang abadi. Terlebih, Kow mendemonstrasikan sebuah pemahaman akan eksotisme yang dikaitkan dengan gambaran serupa. Ia telah menggunakan proses manipulasi digital untuk menyoroti kualitas fiksi dari ideal yang diwujudkan dalam figur arketipa.

Konsep liyan sekali lagi ditawarkan dengan terang-terangan dalam pameran berikutnya pada tahun 2007, yang berjudul '*Other People*' (Orang Liyan). Setelah menghabiskan 60 hari di Vermont, Amerika Serikat pada tahun 2004 sebagai seorang *Freeman Foundation Asian Art Fellow*, Kow menyediakan jeda selama dua tahun sebelum kembali untuk merenungkan periode penting pertukaran dan pembelajaran ini. Lompatan sementara ini penting karena telah memungkinkan Kow untuk mencantumkan tanggapannya pada subyeknya melalui saringan waktu. Basuhan warna yang mendramatisir tegangan antara sebuah figur baik yang timbul atau tenggelam dari visi kita menggambarkan ingatan sebagai sebuah latihan aktif untuk mengingat yang seringkali tidak cukup nyata. Ingatan kita akan orang lain dilapisi oleh perasaan yang terkumpul selama bertahun-tahun.

Rasi Bintang Jogja menandai keberangkatan dan kelanjutan dari proses yang telah memantapkan karya seni Kow Leong Kiang sampai hari ini. Jika 'Orang Liyan' menggarisbawahi keterasingan waktu dan budaya, maka karya seri baru ini menampilkan sebuah persinggungan dan kedekatan. Sekitar Juni 2008, Kow tiba di Jogjakarta dalam sebuah program residensi oleh Valentine Willie Fine Art. Setelah menghabiskan bulan-bulan berikutnya tinggal dalam komunitas seni yang semarak, ia kemudian memilih untuk memulai sebuah proyek yang berupaya menangkap atmosfer komunal semarak lingkungan kesenian itu dalam sebuah seri potret sejumlah seniman kontemporer terkemuka yang tinggal di Jogjakarta.

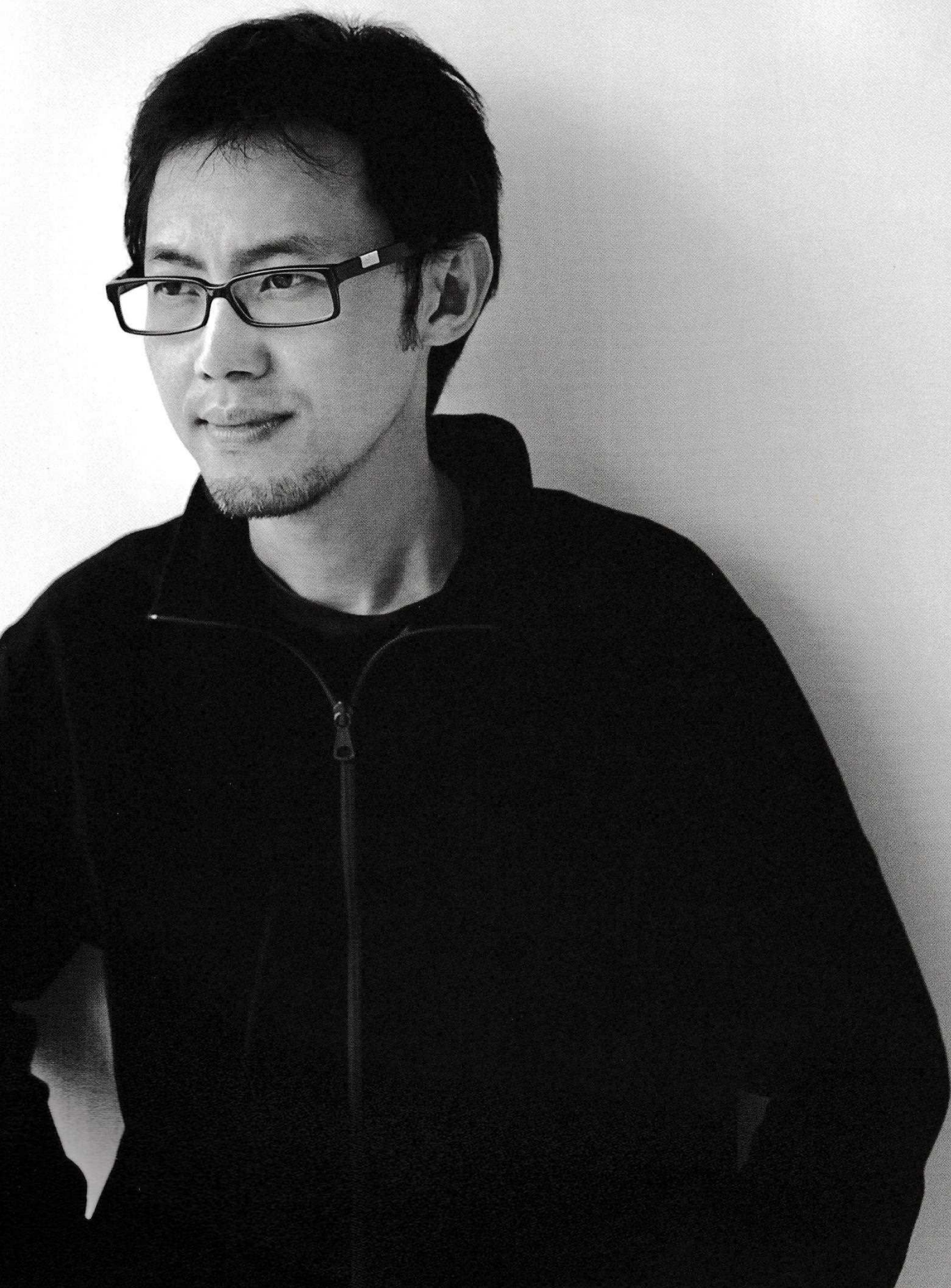
Ada semacam rasa hangat dalam seri ini karena Kow cepat tanggap pada lingkungan dan orang-orang di sekitarnya, para pelukis yang menetap hanya beberapa kayuhan sepeda dari tempatnya tinggal, yang dijumpainya di berbagai pembukaan pameran hampir setiap minggu dan kerap dia kunjungi di studio masing-masing untuk sekedar santai, atau nongkrong. Agus Suwage, Arahmaiani, Jumaldi Alfi, Angki Prabandono, Eko Nugroho, Ugo Untoro, Handiwirman Saputra, Putu Sutawijaya, dan sejumlah nama lainnya tidak hanya segera jadi kawan akrabnya, tapi juga subyek serupa ikon dalam karya baru Kow dibawah kemahiran guratan kuasnya.

Apa yang ditampilkan oleh Kow dalam seri ini adalah kemungkinan karya potret sebagai sebuah gaya lukisan, menemukan terobosan untuk melampaui sejumlah tantangan yang ditunjukkan oleh sebuah subyek yang digambar berdasarkan fotografi sebagai perantara. Dibandingkan dengan metode tradisional yang melukis secara langsung, hal yang telah ditentukan dalam fotografi adalah berbagai perbedaan dalam pose, cahaya dan sudut pandang. Namun dalam jeda sedetik bidikan kamera itulah saat yang menentukan ekspresi wajah yang dapat diabadikan dan dialihkan dengan lebih jelas dalam kanvas. Alfi terlihat sedang nyengir atau Angki yang menyunggingkan senyum lebar nan bersahabat adalah beberapa contoh dari pose yang hanya dapat dihasilkan oleh lukisan yang berasal dari foto.

Keceriaan dicapai lebih jauh melalui warna dan tekstur cat yang memungkinkan Kow menghidupkan suatu ekspresi yang lebih subyektif dari beberapa seniman berikut ini. Agus, Rudi, Yani dan Handiwirman mengekspresikan ketenangan seniman-seniman ini dalam rona merah merah yang menyebar di permukaan kanvas, menolak untuk tetap berada dalam bentuk yang telah mendefinisikan mereka. Ini bertolak belakang dengan kesungguhan dan ketenangan dalam gaya lukis potret yang lebih tradisional, memindahkan animasi optimisme yang telah ditelusuri oleh Kow sebagai satu dari sejumlah karakteristik yang paling menonjol dari seniman-seniman yang bekerja di Jogjakarta.

Kerap kali, garis tipis antara seni dan kehidupan dengan sengaja dikaburkan atau dileburkan. Potret S. Teddy diwarnai kecenderungan sang seniman yang mengacak-acak kanvasnya, rambutnya berwarna biru menyala-nyala, menunjukkan proses gerak tubuh dalam lukisan yang dengan mudah bisa diidentikkan dengan kepribadiannya. Eko yang berwajah hijau dengan penuh humor mengacu pada kegemaran pribadi seniman itu untuk membuat subyek dengan penggambaran serupa makhluk dari Mars dalam karya-karyanya. Putu, nyaris seperti badut, menerima goresan cat yang acak-acakan di pipi kirinya, mengacu pada sebuah energi laten yang mengompromi lukisan-lukisan abstrak figuratif-nya sehingga mengandung semangat antusias yang menyengat.

Namun barangkali, satu yang paling rumit diantara semua karyanya adalah lukisan Ugo melihat ke bawah, tenggelam dalam renungan. Kemungkinan untuk mengekspresikan aura subyek yang digambar dibawa menuju tingkatan permainan yang baru. Disini wajah sang seniman yang penuh bercak menjadi keseluruhan tekstur yang menutupi permukaan kanvas. Citra sang seniman yang senantiasa penuh pemikiran tidak dimasukkan dalam bentuk manusiawinya; ia menjadi aura yang membedakan kehadirannya.

artist's profile

Kow Leong Kiang (b. 1970, Malaysia) has garnered much attention and success since winning the Grand Prize at the Philip Morris ASEAN Art awards in 1998. His depictions of nostalgic rural scenes of the east coast Malaysia are captured through a masterful feather-light rendering. He has held five of solo exhibitions to date, notably 'Other People' in VWFA KL (2007), 'Silent Conversation' in VWFA KL (2005), 'Human' in Red Mill Gallery, Vermont, USA (2004) and 'Floating World' in VWFA KL (2003). He has also participated in group exhibitions in Malaysia, Indonesia, China and Vietnam which include 'Headlights' in VWFA Singapore (2009), 'Tenggara: Contemporary Paintings from Indonesia, Malaysia, Philippines' in Novus Contemporary Urban Centre, Liverpool, UK (2008), 'Continuities: Contemporary Art of Malaysia at the turn of the 21st Century' in Guangdong Museum of Art, China (2004). In 2004, he was awarded the Asian Artist Fellowships by the 11th Annual Freeman Foundation, where he was the artist-in-residence at the Vermont Studio Centre in the USA.

Acknowledgements

Works photographed by
Wong Perng Fey and Kow Leong Kiang

Valentine Willie
Warwick R. Purser
Putu Sutawijaya
Vi Mee Yei
Pangky
Tanto
Wayan Andy
Ateng
Adin
Miu
Panjul
L. Ridwan Muljosudarmo (Syang Art Space)
Ridwan Susanto (Lovely Frame)
Tembong and family
Wong Perng Fey
Rismilliana Wijayanti (Tembi Contemporary)
Yaksa Agus Widodo
My collectors
My dear parents
My body and brain

Special thanks to:

Agus Suwage, Arahmaiani, Dipo Andy, Rudi Mantofani,
Ugo Untoro, Handiirman Saputra, S. Teddy D.,
Eko Nugroho, I Nyoman Masriadi, Putu Sutawijaya,
Yusra Martunus, Jumaldi Alfi, Nasirun, Yunizar,
Angki Purbandono.

cover:
alfi
oil on linen
2008
200 x 145 cm

exhibition dates:
24 march – 18 april 2009

design:
Imaya Wong, www.grainstudio.asia
colour separation:
Unico Services
printing:
Cahaya Timor

Tembi Contemporary
Jalan Parangtritis, KM 8,5 Tembi
Timbulharjo, Sewon, Bantul
Yogyakarta 55186 Indonesia
+62 818 26 0134 / +62 274 688 1919
riestembi@gmail.com
www.tembicontemporary.com

isbn

9 789839 389319

