

Kok Yew Puah

Portrait of a Malaysian Artist

Siapa Kok Yew Puah?

Kok Yew Puah (1947–1999) dilahirkan di Klang, Selangor. Pertama kali dia mengenali seni ialah bila diperkenalkan oleh gurunya di SJK (C) Pin Hwa sebelum dia pergi ke Sekolah Seni Galeri Nasional Victoria di Melbourne. Karya awalnya pada tahun 1970an lebih merupakan cetakan sutera saring, tetapi dia lebih dikenali dengan karya-karya figuratifnya yang memaparkan landskap Klang dan penduduknya. Karyanya pada tahun 1980-an dan 90-an berkisarkan tema seperti pemandaran, kesan alam sekitar, dan modenisasi.

1. Kenapa agaknya lukisan ini diberi tajuk 'Kawasan Permainan Bandar' oleh si pelukis?

Jika anda boleh membayangkan sebuah kawasan permainan, bagaimanakah rupanya? Bayangkan anda sedang menulis sebuah cadangan kepada majlis bandaraya anda (cth. DBKL, MBSJ) untuk mencadangkan diadakan sebuah taman atau kawasan permainan di bahagian kejiranan anda. Fikir tentang taman awam lain di Malaysia atau pun di luar negara (seperti Taman Sentral di Kota New York) untuk mengadakan ciri-ciri tertentu.

- a. Besar manakah ia sepatutnya? Bolehkan haiwan, peliharaan atau tidak, dibenarkan masuk? Adakah ia mempunyai tasik? Kegiatan jenis apa yang boleh dibenarkan di situ?

Kok Yew Puah menggambarkan sekumpulan lima rakan bermain kasut roda di bawah jejambat lebuhraya di bandar Klang, Selangor.

Bila lebuhraya bertol dibina pada awal 1990-an menghubungkan kawasan Klang dengan Kuala Lumpur, ianya dianggap sebagai suatu tanda kemajuan.

2. Fikirkan sebuah tanda utama yang dikaitkan dengan pekan atau kota tempat anda. Apakah keutamaannya?

Kok Yew Puah melukis kawan-kawannya bermain kasut roda. Lihat si budak muda bertingging di sebelah kiri lukisan. Dia nampak seakan bersedia untuk berlonjak bila-bila masa. Lihat tanda-tanda anak panah atas jalan yang menunjuk ke atas di belakang mereka. Ianya menarik perhatian kita ke atas juga, menyumbang kepada perasaan pergerakan dalam lukisan.

Kok Yew Puah selalu melukis ahli-ahli keluarga ataupun rakan-rakannya. Dia suka menangkap Malaysia yang berbilang budaya dengan menggambarkan semua rakyatnya yang walaupun berbeza, mengangapnya Malaysia kampung mereka. Lihat dengan teliti kumpulan rakan yang digambarkan.

3. Adakan ianya mengingatkan anda akan keluarga atau rakan-rakan anda sendiri? Jika anda yang melukis kumpulan rakan anda, di manakah anda lukisnnya? Apa yang mereka sedang lakukan?

Untitled (Two Friends)
1998, akrilik atas kanvas, 127 x 152 cm
Koleksi Charles Lok

Perkataan komposisi merujuk kepada seluruh gubahan unsur-unsur tampak dalam lukisan, yakni bagaimana ianya berhubung antara satu dengan yang lain. Fikirkan tentang komposisi seni dalam lukisan bertajuk "Dua Orang Sahabat" ini yang menggambarkan dua orang gadis duduk di kerusi atas lantai kayu. Teliti lukisan betul-betul dan fikirkan apa yang menarik perhatian anda mula-mula sekali.

1. Adakah ianya lantai yang bercorak, gadis-gadisnya atau bantal yang berwarna-warni?
2. Bagaimanakah si artis menggambarkan lantai kayu itu? Kenapa agaknya dia membuatnya memenuhi hampir setengah bahagian lukisan? (Fikirkan tentang makna perspektif).

Kedua-dua gadis ini dilukis di bahagian bawah lukisan, tetapi renungan mereka adalah ke arah pemerhati. Bagaimana pula kedudukan anda dengan mereka? (Adakah mereka mendongak ke arah anda?)

3. Bagaimana anda dapat jawapan anda? Apakah yang anda perhatikan untuk menentukan di mana anda berhubung dengan mereka? (petunjuk: kerusi, renungan)

- a. Kenapa agaknya pelukis menggambarkan mereka dari sudut ini? Bagaimana artis melukiskan jalinan yang berbagai dalam lukisan? Nampakkah anda pola-pola yang memberi jalinan yang berbeza? (Lihat dengan teliti lantai kayu, pakaian gadis-gadis itu.)
- b. Adakah warna-warna yang bersemangat pada lukisan mencerminkan keadaan sebenar dalam hidup?

4. Sekarang lihat balik kedua-dua gadis dalam lukisan. Cuba bandingkan dan bezakan mereka.

- a. Berapa agaknya umur mereka? Kenapa mereka mendapak bantal yang serupa? Adakah mereka bersahabat? Apa pakaian mereka? Adakah mereka bersaudara atau daripada lain keluarga? Siapa yang nampak lebih yakin? Siapa yang lebih pemalu?
- b. Dengan perbezaan yang anda boleh buat, andaikan peribadi mereka dan kisahkan persahabatan antara keduanya.

Urban Playground
1994, akrilik atas kanvas, 139 x 185 cm
Koleksi keluarga artist

Ini ialah sebuah potret diri si artis membelakangi pemandangan laut. Potret diri ialah bila artis menggambarkan dirinya sendiri dalam lukisan atau gambar foto.

1. Lihat potret diri ini. Apakah yang ternyata tentang diri pelukis?

- Adakah pemandangannya nampak biasa saja pada anda? Di mana agaknya ini? Adakah ianya membayangkan watak si artis?

Dari suatu segi, potret diri sama seperti 'selfi' yang kita amalkan sekarang. Walaupun bahantara atau medianya berbeza, kedua-duanya merujuk kepada bagaimana kita lihat diri kita sendiri dan bagaimana kita ingin orang lain melihat kita. Oleh itu, banyak yang boleh kita rumuskan tentang peribadi seseorang dengan mentafsir petunjuk visual dalam 'selfi' digital mereka, atau kalau di sini, dalam potret diri mereka.

2. Jika anda tangkap 'selfi' sekarang, apakah yang anda masukkan ke dalamnya supaya pemerhati lebih mengenali anda? Fikirkan benda-benda sentimental, juga lagak anda dan tempat.

Artis mempunyai kebebasan menangkap sesuatu yang pada hakikatnya tidak boleh dilakukan. Jadi, mungkin Kok Yew Puah tidak sebenarnya nampak begitu jika dibandingkan dengan gambar foto dirinya. Namun, sekarang ini ada berbagai alat teknologi yang boleh digunakan untuk mengubah 'selfi' anda.

3. Oleh itu, adakah 'selfi' gambaran tepat seseorang?

Camera View of the Artist
1993, akrilik atas kanvas, 141 × 141 cm
koleksi Kenneth Tan

MAKLUMAT MENARIK

Fikir balik tentang 'selfi' anda yang lepas-lepas, adakah anda lebih menyukai sebelah muka anda saja? Jika anda menyukai sebelah kirinya, anda adalah sama dengan ramai 'pengambil selfi', sama seperti ramai pelukis potret professional dalam sejarah seni yang cenderung melukis potret dari sebelah kiri. Tengok saja 'Mona Lisa' (c.1503-1519) oleh Leonardo Da Vinci, 'Gadis Bersubang Mutiara' (c.1665) oleh Johannes Vermeer, atau 'Potret Diri' oleh Hoessein Enas.

- Tak kira sama ada ianya tepat atau betul, adakah anda menganggap 'selfi' sebagai gambaran atau dokumentasi sejarah yang penting? (petunjuk: ukuran masyarakat).
- Pilih sebuah 'selfi' yang anda minati dan cuba teka apa masyarakat masa depan akan kata tentangnya. Adakah anda fikir mereka boleh mengenali anda yang sebenarnya? Kenapa, dan jika tidak, kenapa pula?

Kok Yew Puah selalu memasukkan pembedang tilik kamera sebagai alat membingkai.

4. Memikirkan cara melukis begini, di manakah letaknya tumpuan utama dalam lukisan ini? Adakah artis itu sendiri? Bot-botnya? Langitnya, jetinya di latar belakang?

- Kenapa agaknya dia memilih untuk menumpukan di situ?
- Pembedang tilik kamera ini membuatkan lukisan ini nampak seperti sebuah gambar foto. Jika ada suatu tempat yang anda boleh lawat semula dan mengambil gambarnya sekarang ini, di manakah tempat itu, dan kenapa?

Untitled (Seated Woman)
1988, akrilik atas kanvas, 132 × 170.2 cm
Koleksi Charles Lok

1. Apakah bentuk geometri, garis dan sudut yang dia guna untuk menggambarannya?

- Nampakkah anda bentuk tiga segi? (petunjuk: Perhati tingkap dan pintu)
- Di mana paling banyak garis dibuat? (petunjuk: Perhati batang pohon palma dan corak di belakang wanita).

Apakah yang anda mula-mula sekali nampak pada lukisan ini? Pohon di latar belakangnya, wanita di latar tengah atau unsur lain?

2. Bagaimanakah dia mengutamakan watak wanita di situ? Perhatikan warna dan corak yang dia guna untuk menonjol wanita itu daripada persekitaran. Kenapa agaknya dia mengadakan latar belakang begitu?

- Kerusi yang diduduki nampak seakan sebuah takhta raja dan wanita itu merenung terus ke pemerhati. Siapa agaknya dia? Seorang yang gagah? Kenapa?
- Fikirkan tentang sudut-sudut dalam lukisan ini. Adakah bentuk wanita itu menyamainya atau berbeza?

Pelukis British David Hockney, merupakan pengaruh besar kepada Kok Yew Puah. Ianya jelas kelihatan dalam beberapa lukisan Kok Yew Puah, di mana kita boleh nampak persamaan ketara dalam gubahan dan warna. Kedua-dua artis menggunakan warna terang dan bersemangat dalam lukisan mereka. Sama dengan David Hockney, Kok Yew Puah tidak mahu lukisannya nampak seperti dalam hidup. Dalam lukisan ini, umpamanya, dia mahu langit, rumput dan jendela nampak rata.

3. Bagaimanakah artis membahagikan komposisi lukisan? Perhatikan garis-garis dalam lukisan yang menandakan latar-latar depan, tengah dan belakang.

- Lihat unsur-unsur yang berbeza dalam lukisan. Adakah ianya realistik atau berkadaran biasa dari segi saiz? (petunjuk: Lihat betapa tingginya pohon itu!)
- Lihat pula bagaimana si artis menggunakan warna dalam lukisan. Langitnya begitu biru sekali! Adakah penggunaan warna dalam lukisan membuat komposisi nampak begitu rata?
- Apakah tindakan lain yang boleh anda buat untuk menambah kedalaman ruang pada lukisan ini?

ISTILAH SENI YANG BERGUNA

Komposisi: Gubahan keseluruhan unsur-unsur tampak dalam lukisan, dan bagaimana semuanya berkaitan. **Perspektif:** Kaedah menyusun benda-benda atas permukaan rata untuk menampakkan kesan kedalaman dan penjarakan. **Potret Diri:** Lukisan potret diri si pelukis. **Bahantara:** Bahan atau cara untuk menghasilkan karya seni (contoh: cat minyak atas kanvas). **Pembedang Tilik:** Peranti kamera yang menunjuk bidang menilik menerusi kanta, untuk membingkai dan memfokus gambar.

Pertengahan dekad 1980-an hingga 90-an merupakan masa yang penting bagi negara Malaysia bila ianya mengalami perindustrian yang pesat. Ekonominya yang berkembang membolehkan penduduknya di luar bandar berpindah ke bandar untuk mencari pekerjaan. Mereka berupaya mengalami pergerakan ke atas, yakni mengecap taraf sosio ekonomi yang lebih tinggi.

Portrait of an Insurance Salesman in Pulau Ketam
1993, akrilik atas kanvas, 164 x 162.5 cm
Koleksi Khazanah Nasional Berhad

1. Teliti jurujual insurans ini. Si artis telah melukisnya berdiri membelakangi perkampungan Pulau Ketam. Tengok bagaimana dia berpakaian. Bandingkan dengan bot dan rumah di latar tengah dan latar belakang. Apakah erti di sebalik unsur-unsur ini? (Antara Tradisi dengan Kemodenan).

a. Menyedari semua ini, apakah perasaan yang tercungkil daripada lukisan ini? Perhatikan warna-warnanya dan komposisi gambar. Adakah ia membuat anda rasa penuh harapan?

2. Cuba anda bayangkan cita-cita dan impiannya. Tuliskan sebuah cerita dengan mengambil kira maklumat yang terkumpul setakat ini.

a. Impian ramai rakyat Malaysia pada masa itu tertumpu kepada keadaan sosial dan ekonomi: keinginan mencapai cara hidup yang lebih baik. Adakah anda fikir impiannya masih sama sekarang? Kenapa?

b. Apakah impian dan harapan anda sendiri? Mungkinkah anda menggambarkannya seperti yang dilakukan oleh artis ini?

MAKLUMAT MENARIK PULAU KETAM

Pulau Ketam bukan sebuah pulau biasa! Seluruh pulau ini terletak atas tiang-tiang kayu 10 meter dari paras air laut. Jalan dan lorong-lorongnya semuanya disangga sepenuhnya dengan tiang kayu, bermakna tidak ada motokar di pulau itu, hanya berbasikal atau jalan kaki untuk pengangkutan dan pergerakan.

Lihat kedua-dua lukisan *Masks and the Modern Man* (1995), dan *Tradition and Change* (1996).

1. Apa yang anda nampak tentang ketiga-tiga watak? Yang mana satu yang ganjil? (petunjuk: memakai pakaian moden, tanpa topeng, memegang telefon). Apa yang membezakan mereka dengan jelas?

2. Dalam sesetengah budaya, topeng merupakan simbol identiti dan tradisi.

a. Apakah agaknya yang dimaksudkan dengan topeng-topeng ini? Adakah ianya merupakan tradisi?

b. Lihat *Tradition and Change* (1996), Kenapa agaknya seseorang itu menutup muka di sebalik tangan?

3. Perhatikan latar belakang pada kedua lukisan. Dalam masa setahun, si artis memutuskan untuk menggambarkan tiga watak ini di tempat yang berlainan.

a. Apakah yang boleh difahami tentang Malaysia daripada perubahan latar belakang ini?

b. Di mana agaknya kedua-dua tempat ini? (petunjuk: cari petunjuk geografi tertentu)

4. Dalam menghayati kedua-dua lukisan ini, apa agaknya pemikiran Kok Yew Puah tentang modenisasi? (optimis/pesimis?).

Masks and the Modern Man
1995, akrilik atas kanvas, 162 x 223 cm
Koleksi Balai Seni Negara

Tradition and Change
1996, akrilik atas kanvas, 170.5 x 170.5 cm
Koleksi Kenneth Tan

Untitled (Two Men & A Racing Car)

1996, media campuran atas kertas, 79 × 108.5 cm

Koleksif Charles Lok

1. Sejak bermulanya pandemik yang dialami sekarang, topeng jenis lain telah menjadi lebih penting: pelitup muka. Apakah fahaman anda tentang topeng jenis ini sekarang? Bagaimanakah anda akan gambarkan zaman Covid-19 ini dan penggunaan pelitup muka?

KEGIATAN

Reka sejenis pelitup muka mengikut idea anda.

ILHAM

Levels 3 & 5, Ilham Tower

No. 8, Jalan Binjai

50450 Kuala Lumpur, Malaysia.

Opening hours: Tue – Sat 11am – 7pm

Sun 11am – 5pm. Closed on Mondays

and public holidays.

Waktu buka: Selasa – Sabtu 11pg – 7ptg

Ahad 11pg – 5ptg. Tutup pada setiap

Isnin dan cuti awam.

   ilhamgallerykl

www.ilhamgallery.com

Gambar kulit hadapan

(Title unknown)

c.1970s, silkscreen atas kertas, 90.8 × 116.7 cm

Koleksi keluarga artist