

THE
UNSEEN
THINGS

SUKLU

Suklu 2012

"THE UNSEEN THINGS"

"My breath stops for a moment. The withered kemuning leaves lie right on the yard, right next to a white wall supporting a large size modern painting... the roof construction over it is sturdy but elegant. I was mesmerized by the constellation."

The world today is filled with many things, objects and art creations. As an artist that lives amongst all those, I try to understand, see and observe how all those things exist or be present. I indeed have the awareness to observe those things or items, and then I found a way to 'observe' them. I see something else from those things that I observe, e.g. a stone on the grass; I found things that do not look like other things (shapes, images) from the stone. It is that other image that compels me to improvise deformative shapes – clear image on the brink of reality of the things. These processes are important for me to see what other people cannot see, and to be able to paint "the space" above the canvas. Meanwhile I try to catch and respond to the things or things on my mind. This is truly not an abstraction or creative process done by artists nowadays.

Those items or things for me clearly have the other (love) which I can "take" in another way. How do I do that? Through an art-affair, that is an artist's approach to the invisible things or items. This approach finally becomes my workmanship concept in this exhibition, in which my objective is to manifest the flattery of provocative ideas – how to perceive things or matters outside someone's cognitive perception.

I am very interested in the way I paint right now, that is through an effort to build relationship between objects within the things in my mind, the things in the unconscious realm, and the real things. The affair has both challenged and provided chances for me to build one unity and coherence between one thing and another. And thus that is my close relationship with Yokasara (architect), Manglu Jenggo (Stone artist) in Karangasem, Ade

Adinata (Commercial Photographer), Ema Sukarelawanto (journalist and art activist), Wayan 'Jengki' Sunarta (poet) and other different professions really means a lot in my workmanship process. They are comparable to provocative and interesting idea rooms which are related, in which we will build a new network pattern based on that relationship. I found a new field for further search other than esthetic side in relation with new context and visual achievements through my close relationship with them.

It is the things or items that I can see that push me to reinforce them in relation with new perception about the UNSEEN THINGS that provide descriptions on the real things. They appear, present inside the body parts of the thing itself, aside from them being layers of the UNCONSCIOUS realms. Two substances from the things are reformed by thoughts about signs over unexpected shapes on canvas. Lines, colors, compositions, subject-matter and details of the art piece really do appear from intuitive works. The UNSEEN THINGS art project is also a creativity theme that has no relations to making visual shapes or building a poetic language. The actual UNSEEN THINGS can be seen on reproduction of Drawing on Novel, paintings, statues / art objects. The UNSEEN THINGS art project will always be a fine arts structure in all my works, whether in imagination, spirits, or the presence of meanings from things or items from extraordinary perspective.

The three entities, mind, unconsciousness, and reality become a seduction / desire and encouragement at certain times when facing the things. Karya Benda Logam, is my work from the first inspiration in the process of this art

project, a piece of work that reveal the memories to the surface so they materialize / appear consciously, then I can take one or some line composition. However in the end it was not the shape that drove my cognition in the visual perception.

I made the paintings in various sizes in order to pull out the subject-matter presented by the ink and acrylic combined with charcoal. Therefore I can say that those materials or medium already has each of their reality screen, just like my observation of a piece of leaf until it goes through the leaf, then I can see other shapes and color of the leaf – this is to show how the layer of verge of reality is materialized in two-dimensional works. This is some kind of method in looking at space, rooms, field or narrative thoughts. Drawing on Novel on the installation art works, in truth, I would like to present something that grows and develop from the thing itself on certain times when the main item does exist.

I yang Bersih | 2012 | 120 x 120 cm | charcoal, ink & acrylic on canvas

My other works are related to the interaction between myself as an artist, with them as closely-related individuals, the items as art pieces, and public that was made into "artists" that join to collaborate with my works.

However when the ordinary public pay attention to this discourse, they will read it as something incomplete or blurred / unclear, however in general I could explain that the UNSEEN THINGS project is a language for other fine arts which creates other fine arts outside the existing things for deeper and wider interpretation. This project discusses the unseen when I paint my thoughts about the things present in reality. The UNSEEN THINGS and AFFAIRNESS are univocal terminologies that benefit the construction of all my art pieces, which in truth do establish wider about the fine arts today.

When I see many things or items, I see the "unseen things" outside all those. It seems that a verge of reality outside the presence of those items lullaby my intuition to then grab those shapes, but in reality it is not about those shapes, there are more important things other than shapes.

I Wayan Sujana Suklu

Modernity have classified artists so that painters must paint, literati must only write literature. Strangely many artists are trapped in that classification. This condition is very different compared to the artists during Renaissance period where one artist can do many fields in arts and sciences, such as Leonardo Da Vinci. We can also see Balinese artists in the olden days whose lives were not only dedicated to art activities; they were more responsive to their surroundings.

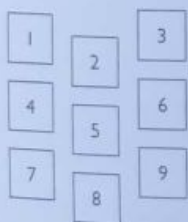
For Suku, art activities are not only to make money or so that his works are sold; but more on the process of art activities itself. He was always restless to create new processes in the art activities that he practices. Art activities are meditation processes.

Suku is an artist who is aware of maintaining his health, body and soul. He doesn't smoke nor drink alcohol, and since 1983 Suku is a loyalist to Olah Raga Hidup Baru / Orhiba (a sect that practice body and soul training). Through meditation, yoga asana, and pranayama, Orhiba trained Suku's body, soul and spirit to achieve harmony and enlightenment in his life. And so that is another side of Suku, **Sujana of Klungkung**.

(Denpasar, April 2011 / Agustus 2012)

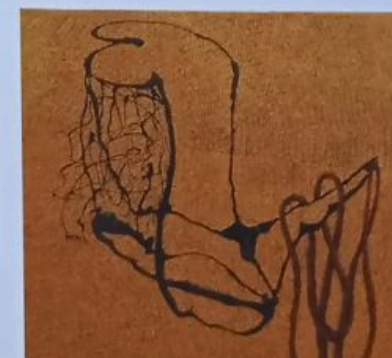
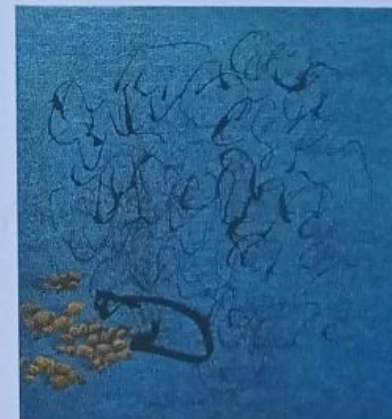
*Literati, Fine Arts Writer, Graduate of Culture Anthropology, Faculty of Letters, Udayana University.

Opposite Page:

1. Perkawinan
2. Melintas
3. Di Bawah Langit Utara
4. Senyap Di Antara Pohon
5. Gerbang
6. Batu Batu Menyala
7. Ilusi Pematang
8. Rimba Dalam Jiwa
9. Sampan Tanpa Gelombang

2012 | 50 x 50 cm | ink & acrylic on canvas

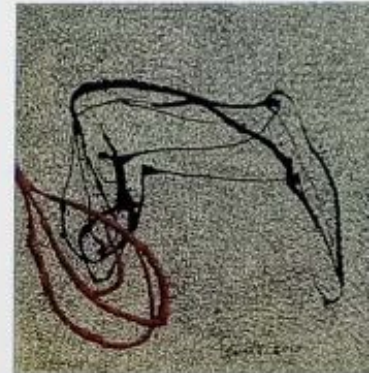

1	4
2	5
3	6
	7
	8

1. Bertakap
2. Sari
3. Malamu
4. Bayangan
5. Kunang Kunang
6. Sahabat
7. Jerat
8. Sovener

2012 | 30 x 30 cm | ink & acrylic on canvas

1	2	3
4	5	6
	7	

1. Bercengrama
2. Bergerak
3. Atas Gerbang
4. Berman
5. Berjalan
6. Bersama Cahaya
7. Percakapan Tengah Hutan I

2012 | 30 x 30 cm | ink & acrylic on canvas

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
				13	14

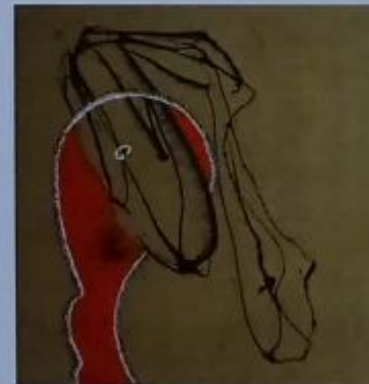
1. Selembar
2. Anak Gerbung
3. Taman Hayalan
4. Sepasang Rupa
5. Berpapasan
6. Lembayung
7. Pada Tebing
8. Taman Pikiranku
9. Ratusan Pesan
10. Separuh Pagi
11. Embun Mendaun
12. Semburan Senja
13. Mahkota
14. Bercumbu

2012 | 50 x 50 cm | ink & acrylic on canvas

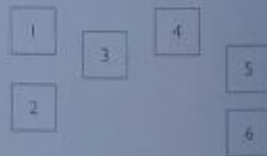
1. Di Atas Dahan
2. Selebar Pindu
3. Leluk Leluk Surya
4. Lembar Lembar Udara
5. Kepulan
6. Kepingan Rupa
7. Seutas Tanda
8. Raut Memutih
9. Garis Daun
10. Pada Tepian
11. Selembat Dan Kenangan
12. Hati Kita
13. Sepucuk Kenangan
14. Hutan Pusi
15. Barisan Awan

2012 | 40 x 40 cm | ink & acrylic on canvas

1. Akar Akar Aur
2. Rupa Masa Lalu
3. Bergayut Di Dahan
4. Sebensuk Raut
5. Pertemuan Di Ujung Senja
6. Sisa Senja
7. Tetesan Embun Pertama
8. Senandung Rupa
9. Lengkungan
10. Langit Merendah
11. Meniangkap
12. Kabut Kuning

2012 | 40 x 40 cm | ink & acrylic on canvas

2012 | 120 x 120 cm | charcoal, ink & acrylic on canvas

1. Sepasang Mata Lalu
2. Huruf-Luruh
3. Rupa Dan Ingatan Sebelum Malam
4. Tiba Di Depan Patung Banci
5. Kenangan Dan Selembar Panting
6. Menjelang Senja

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
1. Sepatah Di Udara
2. Gumpalan Rona
3. Musim Ranting
4. Semburan Bunyi

2012 | 45 x 45 cm | ink & acrylic on canvas

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
1. Tumbuh
2. Pemuda
3. Malam
4. Sudah

2012 | 30 x 30 cm | ink & acrylic on canvas

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

1. Pohon Tux Bergaris
2. Tanda
3. Semerbak Wangi
4. Terselp
5. Semerbak
6. Pagi Yang Lembut
7. Garah Pagi
8. Cahaya Bulan Terribaga
9. Mengundang Senja
10. Senyap Di Bawah Pohon
11. Di Bawah Merah Langit

2012 | 40 x 40 cm | ink & acrylic on canvas

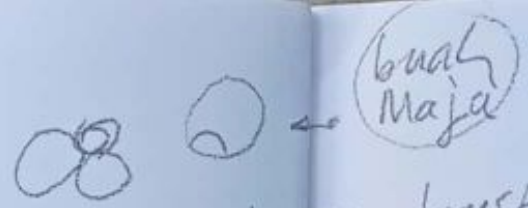

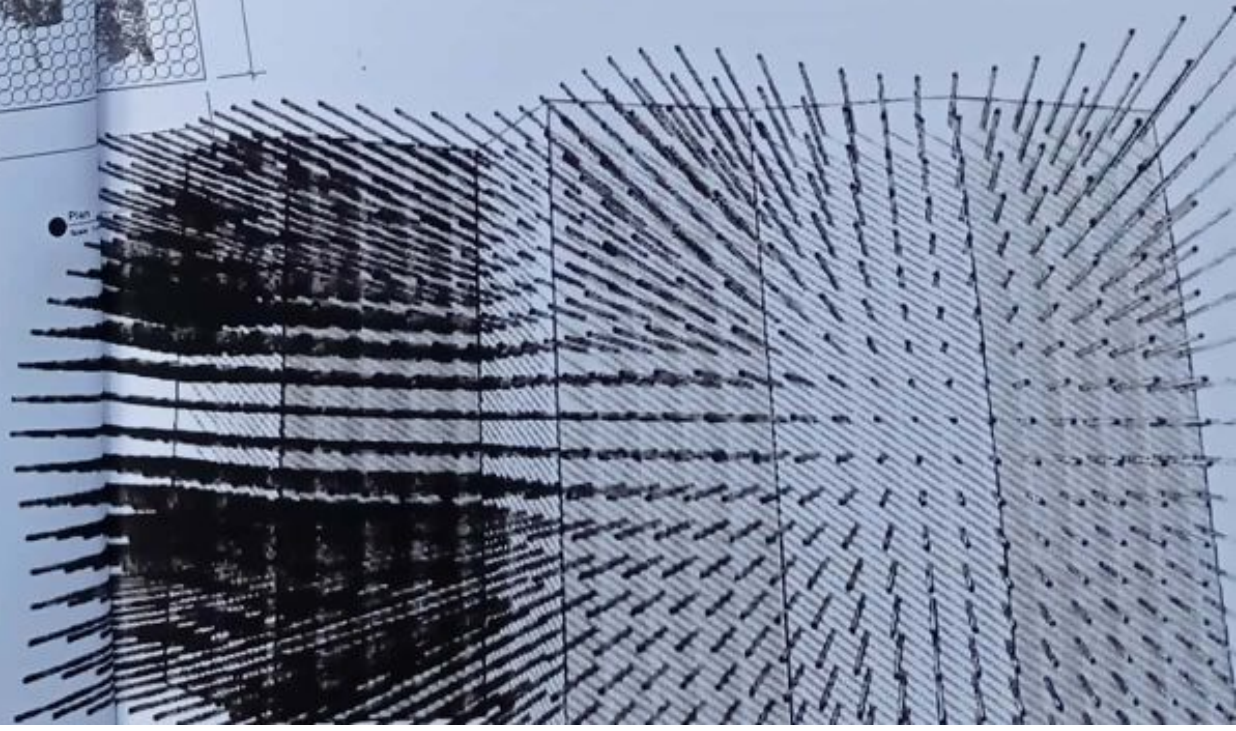
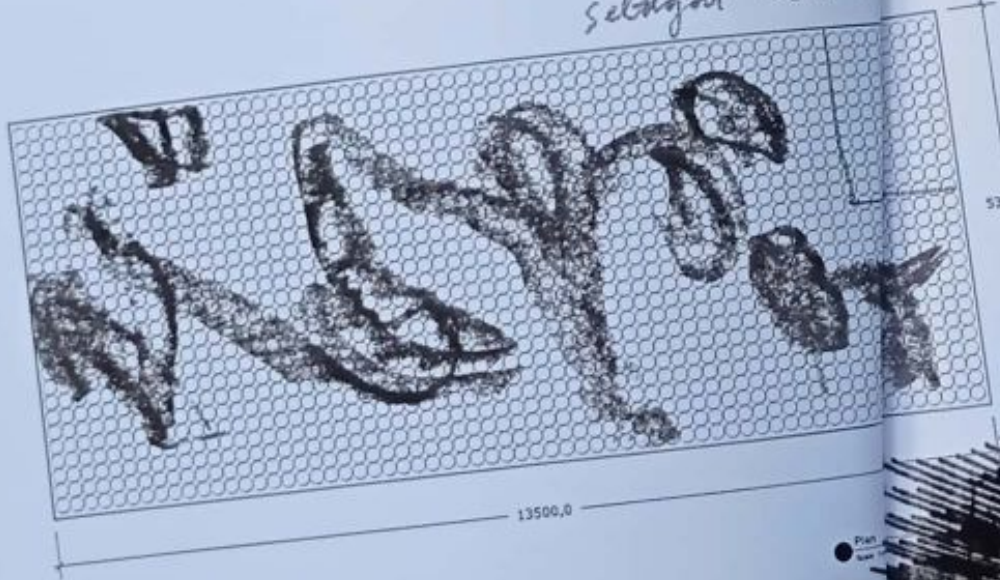
1. Sendu | 2012 | 140 x 120 cm | ink & acrylic on canvas
2. Gairah Ke Dalam | 2012 | 97 x 146 x 125 cm | steel
3. Sunyi Setangkai Sedap Malam | 2012 | 185 x 145 cm | ink & acrylic on canvas
4. Musim Bergeser | 2012 | 120 x 200 cm | ink & acrylic on canvas
5. Menangkap Waktu | 2012 | 75 x 75 cm | ink & acrylic on canvas
6. Semak Semak Menyala | 2012 | 185 x 145 cm | ink & acrylic on canvas
7. Sebering Telaga | 2012 | 185 x 145 cm | ink & acrylic on canvas
8. Setangkai Kembang Dan Hampanan Lumut | 2012 | 130 x 130 cm | ink & acrylic on canvas
9. Kemegahan Pagi | 2012 | 140 x 120 cm | ink & acrylic on canvas

Karya Seni Instalasi Kolab :

- Yoka Sara
- Suklu

berbicara tentang konstalasi
 melekul - melekul
 sebagai zona kecil yg membenteng
 makhluk hidup
 di Alam Semesta

"THE UNSEEN THINGS"

"Nafas berhenti sejenak. Keriput daun kemuning tergeletak tepat dipelataran, disebelahnya tembok putih menaban sebuah karya lukisan modern yang berukuran besar... konstruksi atap yang melindungi kokob namun sangat elegan, saya terpeda oleh konstalasi tadi."

Dunia hari ini dipenuhi banyak hal, benda-benda, dan karya cipta (seni). Apa yang saya lakukan sebagai seniman yang hidup di tengah-tengah semua itu, sambil coba memahami, adalah melihat dan mengamati bagaimana semua benda-benda itu hadir atau ada. Memang saya telah memiliki kesadaran melakukan pengamatan atas hal-hal atau benda-benda itu, kemudian saya menemukan sebuah cara 'amatan' terhadap benda-benda. Saya melihat ada yang lain dari benda-benda yang saya amati. Misalnya, sebuah batu di atas rumput, saya menemukan hal-hal yang tak nampak seperti sesuatu (bentuk, gambaran) yang lain dari batu itu lalu gambaran yang lain itulah yang mendorong saya melakukan improvisasi bentuk-bentuk yang *de-formative* - gambaran jelas atas realitas ambang dari benda-benda. Proses-proses inilah yang penting bagi saya untuk dapat melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain dan melukis 'ruang' di atas kanvas. Sementara itu saya berupaya menangkap dan merespon hal-hal atau benda-benda di alam pikiran saya. Sesungguhnya, ini bukanlah abstraksi atas proses kreatif seorang seniman akhir-akhir ini.

Hal-hal atau benda-benda saat ini bagi saya sangat jelas memiliki sang lian yang dapat saya 'ambil' dengan cara lain pula. Bagaimana caranya? Sebuah hubungan-dekat-seni-rupa (*art-affair*), yaitu sebuah pendekatan seniman terhadap benda-benda atau hal-hal yang tak nampak. Pendekatan ini pada akhirnya menjadi konsep kekaryaan saya dalam pameran ini yang bertujuan pula mewujudkan rayuan ide-ide provokatif *ideas*. Bagaimana melihat benda-benda atau perhal di luar perspsi kognitif seseorang.

Bagaimana saya melukis saat ini dirasa menarik bagi saya sendiri melalui sebuah upaya membangun hubungan-hubungan objek antara hal-hal di dalam pikiran (*the things in mind*), di ruang ketidaksadaran (*things in unconscious*) serta hal-hal dalam kenyataan (*the real things*). Hubungan dekat (*Affairness*) telah menantang sekaligus memberi peluang kepada saya untuk membangun suatu kesatuan dan koherensi antara satu dengan hal lainnya. Demikianlah hubungan dekat saya dengan Yokasara (arsitek), Mangku Jenggo (Seniman batu) di Karangasem, Ade Adinata (Fotografer komersil), Ema Sukarelawanto (jurnalis dan aktifis seni), Wayan 'Jengki' Sunarta (penyair) serta profesi-profesi berbeda yang lainnya itu sangat berarti dalam proses kekaryaan saya ini. Mereka seperti ruang-ruang gagasan yang provokatif dan menarik dibuatkan hubungan antar mereka lalu dibangun sebuah *networking* dengan pola yang baru. Saya menemukan bidang baru untuk pencarian yang lebih jauh dari sekedar estetika terkait dengan konteks dan pencapaian visual yang baru melalui hubungan-dekat saya dengan mereka.

Hal-hal atau benda-benda yang dapat saya lihat mendorong saya melakukan penguatan terkait dengan persepsi baru mengenai *UNSEEN THINGS* ini yang ternyata memberikan gambaran hal-hal yang sebenarnya. Dia muncul, hadir di dalam bagian tubuh benda itu sendiri, di samping memang merupakan lapisan dari ruang-ruang *UNCONSCIOUS*. Dua substansi dari *'things'* ini direformasi oleh pemikiran mengenai tanda-tanda atas bentuk-bentuk tak terduga di atas kanvas. Garis, warna, komposisi, *subject-*

matter serta rinci dari karya itu memang benar-benar muncul dari kerja intuisi. Proyek seni *UNSEEN THINGS* ini juga sebagai tema kreatifitas yang tidak ada kaitannya dengan membuat bentuk-bentuk visual atau membangun bahasa yang dipuitiskan. *UNSEEN THINGS* secara konkrit dapat dilihat pada karya reproduksi *Drawing on Novel*, lukisan, patung/benda-benda atau (*art objects*). Proyek seni *UNSEEN THINGS* ini akan selalu jadi struktur rupa dalam karya-karya saya ini, baik itu imajinasi, ruh, kehadiran makna-makna dari benda-benda atau hal-hal dari perspektif yang luar biasa.

Tiga entitas ini: pikiran (*mind*), ketidaksadaran (*unconsciousness*), hal nyata (*reality*) merupakan rayuan/hasrat dan dorongan pada saat tertentu ketika berhadapan dengan benda-benda. Karya Benda Logam, adalah karya dari inspirasi pertama dalam proses proyek seni ini, sebuah karya yang mengungkap ingatan-ingatan ke permukaan sehingga terwujud/terlihat secara sadar, lalu saya bisa mengambil satu atau beberapa komposisi garis. Namun pada akhirnya bukan mengarah pada persoalan bentuk yang menggerakkan kognisi saya dalam hal persepsi *visual*.

Pada karya-karya seni lukis, saya membuat lukisan dengan beragam ukuran guna menarik keluar apa yang menjadi *subject-matter* yang dihadirkan melalui tinta dan akrilik juga dikombinasi dengan goresan *charcoal*. Maka, saya dapat katakan bahwa material atau medium itu sudah memiliki layar-realitas mereka masing-masing seperti halnya sehelai daun yang saya amati sampai ke dalam bahkan tembus hingga keluar benda itu, nampaklah bentuk-bentuk lain dari daun itu sementara itu warna sangat penting diperhatikan - untuk menunjukkan bagaimana lapisan realitas ambang itu terwujud dalam karya dua dimensi. Inilah semacam cara melihat ruang, kamar, bidang atau pikiran naratif. *Drawing on Novel* pada karya seni instalasi, sejatinya, inginnya saya sajikan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari suatu benda itu sendiri

pada saat tertentu ketika benda utamanya memang hadir/ada.

Karya saya yang lain menyangkut persoalan interaksi antara saya sebagai seniman, mereka sebagai individu yang dekat, benda-benda sebagai karya seni rupa serta publik yg dijadikan 'perupa' yang turut melakukan kolaborasi dengan karya saya.

Namun ketika wacana ini diperhatikan oleh publik awam tentu akan terbaca sebagai sesuatu yang tidak konkrit atau kabur/tidak jelas, tetapi dalam bahasa umumnya dapat dijelaskan bahwa proyek *UNSEEN THINGS* adalah bahasa seni rupa lain yang menciptakan karya-karya rupa di luar benda-benda yang sudah ada untuk pemaknaan yang lebih mendalam dan luas. Membahas apa yang tidak terlihat ketika saya menggambar apa yang hadir secara kasat mata. *The UNSEEN THINGS dan AFFAIRNESS* adalah istilah *univocal* yang bermanfaat dalam membuat konstruksi semua proses kekaryaan saya, sejatinya memang memapankan secara lebih luas mengenai seni rupa hari ini.

Ketika saya melihat banyak hal atau benda-benda, saya melihat "*unseen things*" di luar semua itu. Nampaknya suatu realitas-ambang di luar kehadiran benda-benda itu yang membuai intuisi saya untuk lantas meraih bentuk-bentuk itu tetapi sesungguhnya bukan soal bentuk-bentuk - ada hal lain yang lebih penting daripada soal bentuk-bentuk.

I Wayan Sujana Suku