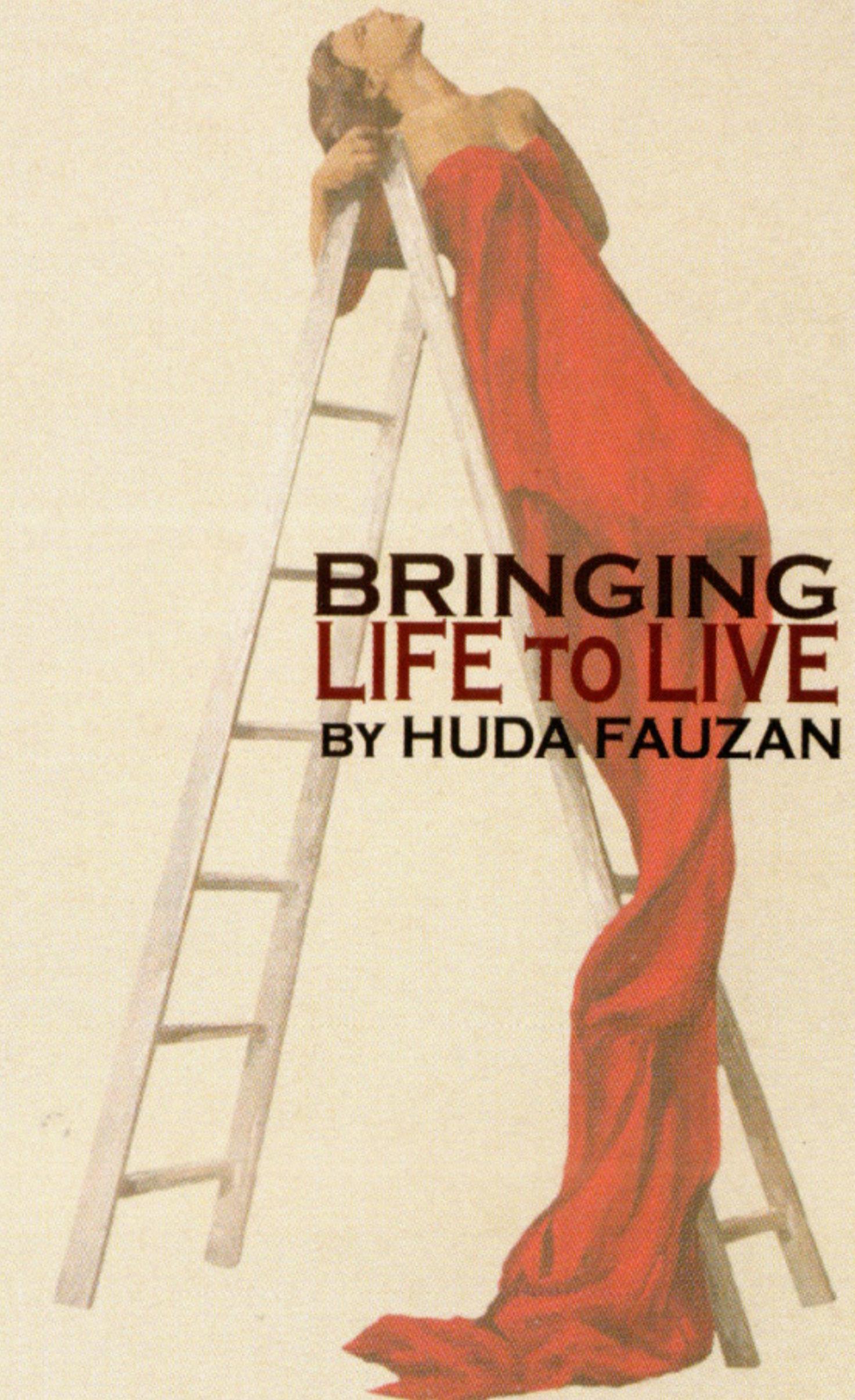

**BRINGING
LIFE TO LIVE**
BY HUDA FAUZAN

BOZ ART Gallery

Jalan Raya Kerobokan 42 - Seminyak, Bali | ph. +62 361 73 22 90
email: bozartbali@gmail.com | www.bozartbali.com | INDONESIA

**BRINGING
LIFE TO LIVE**

BY HUDA FAUZAN

BRINGING LIFE TO LIVE

Solo visual art exhibition by Huda Fauzan

Bozart Gallery

1 Juni 2012 - 10 Juni 2012

Curator : I Wayan Stem
Organizer : Artomorrow
Graphic Design : Huda, Cici
Translater : Nuril Kingsley
Photograph : Abdi Dewa
Printed : Temprina Media Grafika Jember

Copyright by Huda, Bozart.

All right reserved. No part of this catalogue may be reproduced or transmitted in any form or by mean, electronic or mechanical, without written permission from the publisher.

Content Gallery's Introduction	4
Daftar Isi Sambutan Gallery	5
Preface	6
Sambutan Teks	7
Curator	8
Kurator	9
Artworks Plate	11
Profil Huda Fauzan	28
Thanks Acknowledgement	sb

GALLERY'S INTRODUCTION

Creating Space for Inspirations

We are blessed to live on the beautiful island of Bali, where all forms of art originate. For years, many artists have come to Bali to gain inspiration that is abundant through the life of the people- and the nature around them. Among them, we found many talented artists who have created extraordinary work and are ready to be discovered by the world.

Through the passion of art and the desire to create space for these artists to be appreciated, Bozart Bali Gallery was born. It opened in May 2011, and has been exhibiting the most innovative works of art by Indonesian artists. Bozart Gallery is sitting in a prime location, in the heart of Seminyak, with 200 m² of beautiful space. We have been able to show both traditional and contemporary art of more than 20 artists who have become part of our family.

At this time we are proud to present a solo exhibition by Huda Fauzan, a well known artist with a great talent, who has been working together with Bozart Gallery since its inception. On behalf of Bozart Gallery, we want to thank Mr. Huda Fauzan for the inspirational exhibition of "Bringing Life to Live".

Sthephant Garcia
Anne Marie
Bozar Bali Gallery.

Menciptakan Ruang untuk Inspirasi

Kita diberkati untuk hidup di pulau yang indah dari Bali, di mana semua bentuk seni berasal. Selama bertahun-tahun, banyak seniman datang ke Bali untuk mendapatkan inspirasi yang berlimpah melalui kehidupan orang-orang dan sifat sekitar mereka. Di antara mereka, kami menemukan seniman berbakat yang telah menciptakan karya luar biasa dan siap untuk ditemukan oleh dunia.

Melalui gairah seni dan keinginan untuk menciptakan ruang bagi para seniman untuk dihargai, Bozart Bali Galeri lahir. Dibuka pada Mei 2011, dan telah menunjukkan karya-karya paling inovatif seni oleh seniman Indonesia. Bozart Galeri duduk di lokasi utama, di jantung Seminyak, dengan 200 m² ruang indah. Kami telah mampu menunjukkan baik tradisional dan kontemporer seni lebih dari 20 artis yang telah menjadi bagian dari keluarga kami.

Pada saat ini kami dengan bangga mempersembahkan pameran tunggal Huda Fauzan, seorang artis terkenal dengan bakat besar, yang telah bekerja sama dengan Bozart Galeri sejak awal. Atas nama Galeri Bozart, kami ingin berterima kasih kepada Pak Huda Fauzan untuk pameran inspirasional "Mem-bawa Life to Live".

A Dedication

Visual art is a medium with unlimited reach; where the creator can express his desire, passion, and belief through art of visual "language". A piece of visual art is an expression of narration and ideas. A piece of visual art does not only present the aspect of shapes, but also the artifact of an ecstatic paradigm. Visual art is a part of our daily affairs and should not stay in a frame of formal ecstatic object, which will only place visual art into a space sterilized from what truly matters in life. The belief of "art for art sake" that has been around among the western formal-modernist has taken away the value of the message in its context. A piece of art presented with this belief by the modernists only serves as medium that excludes the roots of where visual of art comes from--live and life.

As the modernist paradigm makes its presence in the world of visual art, and gradually moves towards post-modernist, the view of ecstatic-formalist is being questioned; furthermore, is being protested. From this movement, contemporary art is born; it is a form of rebellion toward ecstatic-formalist. A contemporary artist doesn't get satisfaction solely through formality, shapes and text, but through the value of context; which is live and life.

Huda Fauzan has been threading his path or creation in Ubud. He sees and gives meaning to creating art as part of living his life. His choice to become an artist was conscious decision. Based on this consciousness, in the process of creating a piece of art, his inspiration comes through living his life. A life choice will lead to a way of living that brings life to live. It is Huda's belief that a way of life is the "soul" of his ideas in creating a piece of art, and from that belief he wants to present his passion through this exhibition; which symbolizes his belief that creating a piece of art is bringing life to live.

The dynamic of his creativity giving meaning to the process of life is expressed in his work, which tends to narrate a story and eclectic. We can see his eclectic style through his expression in incorporating his skillful technique of marking and brushing his palette knife to construct figures with flat background. This expression gives not only ecstatic meaning, but a broadened context in meaning. He is able to express the contradiction of life-realities we are facing everyday: expressive and cold, active and passive, young and old, and the strong and the weak. In life we live filled with both sides of one and the other that harmonize our daily movement, Huda is able to capture all the sides of

our life and store it in his creative mind. Through his creative mind, he creates his piece of art that is rich with life's dynamic. Sometimes, he frames his work in a presentation of the ordinary, but with deep, catchiness, and a playfulness with symbols and signs; all of which represent live and life.

This is my interpretation of this creative artist, Huda Fauzan. I wish you a wonderful exhibition and please keep capture the life story in our lives, through it, you are bringing life to live.

I Made Susanta Dwitanaya
Writer and Art Instructor

SAMBUTAN

hidupnya. Sebuah pilhan hidup akan menentukan kehidupan, dan kehidupan adalah proses menghidupi kehidupan. Pada kesadaran konseptual inilah gagasan Huda Fauzan tentang kehidupan yang merupakan "roh" dari gagasan kreatifnya dalam berkesenian rupa akhirnya memukau "tubuhnya dalam sebuah event pameran tunggalnya yang berjuluk Life is life, yang merupakan bentuk dedikasi dan pernyataan kontekstual seorang Huda Fauzan dalam mendang persalan hakiki sebagai manusia yaitu; hidup dan kehidupan.

Namun seiring berjulirnya dialektika pemikiran dari paradigm modernisme bergerulir ke paradigm postmodernisme sebagai sebuah antithesis dari mod erenisim dalam berbagai aspek keilmuan termasuk ranah pewacanaan dan per ciptaan seni rupa, maka pandangan estetis formalis yang menyeterilkan seni rupa dari aspek di luar estetika mulai dipertanyakan, bahkan secara ekstrin disiberonataki. Maka lahirlah karya seni rupa kontemporer yang merupakankan ber tuk perlawan yang frontal atas kemapanan estetika formalistik. Dalam kary a seni rupa kontemporer seorang seniman merasa tak puas hanya berhen pad a pencapaihan dalam wilayah formalistik semata yakni hanya berhenti pada persoalan kebebasan (teks) semata, namun seorang seniman kontemporer juga akan mempertimbangkan aspek mutan (konteks) yang berada di luar perkar a rupa, dalam hal ini adalah; hidup dan kehidupan.

Seni rupa sebagai bentuk media ekspresi diri sang kreator adalah sifat yang terdapat pada karya seni dari akar-akarnya, yakni hidup dan kehidupan gairah dan hasrat sang kreator dalam berproses kreatif dalam bingkai bahasan terhampir aneka mutatan. Disana pula terhampir gagasan. Sebab karya seni rupa. Dalam karya seni rupa terhampir segerurat narasi pernyataan. Disana pun terhampir aneka mutatan. Disana pula terhampir gagasan. Sebab karya seni rupa tak hanya terhentti pada aspek kebutukan, sebab karya seni rupa tak adalah bagian dari ikhwat kehidupan, karya seni hendaknya tak memenuhi gading dalam sangkar emas estetika formalistik belaka, seolah olah kesenian itu wilayah yang steril dari persolan kehidupan, yang lama terkukuhkan dengan sebuah jargon klise "art for art sake" atau "seni untuk seni"; jargon yang didengungkan oleh kaum modernis formalis akhirnya hanya menjadi tempat onai eduksi aspek mutan kontekstual dalam karya seni rupa. Karya seni dalam paradigma estetika modernis formalis akhirnya hanya menjadi tempat onai estetis yang menjauhkan karya seni dari akar-akarnya, yakni hidup dan kehidupan

Bringing Life to Live

The act of bringing life to live through art has been the path that the artist, Huda Fauzan, has been treading since the beginning of his career in visual art. His techniques and the power of his vision allow him to sustain a livelihood; through creations of Balinese Legong, Barong, and rural Panorama. In this context, his art creations cannot be separated from earning a living - to live and bringing art to life.

However, after being in the middle of the "market" he has grown anxious; he dreams and questions: "Should I stop at this point?" "Or am I at a transition phase?" Those contemplations have brought him to reflect on his own journey, which enabled him to strategize his next steps in life. It was at this point that his core vision has been extended to more creative.

In his creations, Huda has been never satisfied with only what he knows. He has been continually exploring the possibilities of new creations, new skills and knowledge. His approach to his work is open and whole; he doesn't present his work as linear or fragmented pieces of art. His free-spirited style has enabled him to create exotic Legong, Barong, and Rice Field Panorama; into different dimensions without neglecting the power of form that they possess. From the themes of Legong, Barong, and Rice Fields, he embarked to more realist themes such as political matters. At this point, Huda has been able to rid the myth that he is a romantic, isolated, and apologetic artist, and has become an open and free spirited one. He has come out of his cocoon, and positioned himself not to be the antenna of one band radio, but a satellite of broadband.

With his acceptance of who he is, Huda Fauzan is able to create fictive pieces of art through his ideas, which enable him to systematically correlate all variables to yield dynamic works. In the process of creating his work, he transforms realism into unreal or imaginative into natural. The transformation, from daily life reality into fictive pieces of art, has given more meaning to his creations. His transformation can be identified through his work "Makan Uang = Koruptor (Stealing Money = Corruptor) and Ambisi Ambisius (Ambition of the Ambitious)".

Creating pieces of art, for Huda, is about creating the correlation between the aspect of enjoyment and the artistic. Unlimited variation of forms in an art expression, random in nature, has unlimited value. Paradoxical ideas, based on

social phenomenon, are processed using the measure of ecstasy/enjoyment, and then transformed into a visual object. Thus, his choice of visual-idioms becomes a subjective creation. Each step in the process has uniqueness in nature, which take us to an understanding or generalization of his ideas. As a result, his creations are rich in positive meanings and have multi-dimensional interpretations. In every one of his works, the metaphors he uses not only to beautify the language of expression but are intended to open space to renew ways of viewing the world, and open possibilities for reacting to the reality.

Metaphor is a form of understanding how we interpret or transform any given reality around us (external input) into an internal expression, which is personal in nature. An act of metaphoric is an interpretation of an object/idea using different object/ideas to get better understanding; the truth of metaphor is laid on the identical idea or nature that is found. The relation between symbols and subject matter is not like an exact reflection, but it is only represents an "agreement" between the two. Experience, feeling, and artistic choices are being formulated in a concept of form to draw an imaginative understanding of the chosen subject matter through the metaphors.

It can be concluded that the depth, renewal, and actuality of his works is heavily dependent on a few factors- such as quality and a deep understanding of the object, the vigorous exploration of imagination, the courage to try new ideas and his vigilance to capture uncommon areas. His ability to express and conceptualize his ideas into a creation has made his works well suited to current times. He is able to access new territories, continually renews his perspective, and willing to see any given idea/topic from many angles- both internally and externally.

He captures his meaningful ideas into his creation, and allows us to see what is physically not present, enabling us to understand what the creation truly represents.

I Wayan Stem
Curator, Artist
Professor of Institute of Art, Denpasar

Hidupi Hidup yang Hidup

Keglatan menghidupi kehidupan dengan laku berkesenian sudah disadari oleh pelukis Huda Fauzan ketika ia mulai berkiprah dalam seni lukis. Dengan bermodal teknik dan kekuatan bentuk visual yang dimiliki ia bisa mempertahankan kelangsungan hidup dengan membuat karya-karya legong, barang, pemandangan. Dalam kontek itulah laku berkesenian merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan pencarian nafkah untuk upaya menghidupi hidup dan menghidupkan berkeseniannya.

Namun setelah sekian lama ia berada dalam pusaran 'pasar' ada kegelisahan, mimpi-mimpi dan pertanyaan yang mengganggu disetiap langkahnya. "Apakah saya hanya berhenti di titik ini ?". "Atau masih pada tanda koma?". Pertanyaan itulah yang memicu Huda untuk otokritik, merenung sekaligus membuat strategi untuk melangkah lebih jauh. Dari satu titik tempat ia merenung sebagai sebuah sumbunya yang fundamental mulailah ritus keberangkatan ke titik lain sebagai mandala yang terus diperlebar.

Dalam berkesenian Huda telah berani melakukan berbagai riset yang mendalam untuk mencari kemungkinan dan kebolehjadian baru. Ia tidak bekerja secara linier, reduksionis, fragmenter, melainkan berfikir dan beraksi secara holistik dengan keterbukaan terhadap fenomena yang terjadi. Beranjak dari penyajian eksotiska legong, barang dan pemandangan sawah menuju pemetaan baru tanpa meninggalkan "kekuatan bentuk" yang dimiliki. Dari tema eksotiska legong, barang dan pemandangan sawah beralih tema-tema realism sosial politik. Pada tataran inilah Huda melenyapkan mitos yang melekat pada dirinya sebagai seorang yang romantis, tertutup dari wacana masyarakat, dan apolitis menuju keterbukaan. Ia keluar dari kepopong, keluar dari labirin, bersikap egaliter. Seakan ia memposisikan dirinya bukan menjadi antena radio transistor satu band, tetapi menjadi parabola.

Dengan kesadaran tersebut Huda Fauzan telah berani mengolah fiksi dengan ide-ide yang menerobos yang potensial meng-'kawinkan' hal-hal yang tadinya tidak nampak berkait menjadi terkait sehingga karyanya memiliki dinamika. Didalam proses melukisnya terjadi reduksi, dari realitas menuju kesatu yang menjadi irreal, imajiner. Justru pada titik singgung transisi dari dunia nyata keseharian ke dunia fiksi, nilai pemaknaan sebuah realitas yang hendak diangkat akhirnya menjadi lebih bermakna. Terlihat dari karyanya yang berjudul Makan Uang = Koruptor atau Ambisi Ambisi.

Persoalan penciptaan seni bagi Huda adalah bagaimana konsep estetik yang dibangun memiliki korelasi makna dengan nilai visual (artistik) yang diwujudkannya. Varian bentuk yang beragam dan tidak terhingga dalam semua ekspresi seni lukis, memiliki jumlah varian yang tidak berhingga pula, serta bersifat acak korelasinya. Seperti ide-idenya yang bertitik tolak (subject matter) pada sifat paradoks dalam fenomena sosial, harus diolah dalam tataran konsep-konsep yang berdimensi estetik, kemudian ditransformasikan lagi dalam tataran visual, maka proses kreatif dan pilihan-pilihan idiom-idiom visualnya menjadi sangat subjektif. Tidaklah mudah dijelaskan setiap tahapan dalam proses kreasi dan pilihan idiom-idiom visual tersebut dapat digeneralisir, diklasifikasi, diverifikasi, dan disimpulkan dalam tataran obyektivitas. Pemahaman teoritik kegambaran visikal (nilai visual) menjadi multi interpretasi dan kaya makna (positif), karena nilai kebentukannya mengandung simbol-simbol dan metafora-metafora.

Dalam setiap karyanya perannya metofor bukan sekedar untuk memperindah ungkapan bahasa saja, melainkan sebagai upaya penting untuk membuka ruang-ruang imajiner lain dalam memperbarui cara pandang atas dunia, dan untuk melihat berbagai kemungkinan dalam menyikapi realitas.

Metafora merupakan bentuk pemahaman atas suatu realitas alamiah (eksternal), ditafsirkan dan ditransformasikan menjadi ekspresi internalnya sendiri agar realitas yang dihadapi menjadi lebih dipahami dan dapat "dipeluknya". Metafor dapat dikatakan sebagai bentuk pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Aktivitas metaforik adalah mempersamakan suatu dengan sesuatu yang lain yang lebih dimengertinya, yang sebenarnya bukanlah hal itu sendiri. Yang penting dalam bermetafor dapat memahami sesuatu yang lebih memuaskan, karena sesuatu itu dapat sepenuhnya dihayati dan sekaligus dipahami. Kebernarasan metafor hanya terletak pada kesamaan ide-ide yang ditemukan dalam analogi-analogi terhadap realitas. Artinya dasar referensi atas pemaknaan yang diberikan terbatas pada relevansi yang memadai dengan sesuatu yang dimaksud, karena referensi itu sendirihanya merupakan kenyataan "konvensional" (sejauh diperkatakan) yang sesungguhnya bukan kenyataan murni.

Hubungan antara sistem simbol dengan subject matter bukan bagaikan sebuah cermin yang melukiskan secara tepat, tetapi hanya menunjukkan adanya "korespondensi" pada keduanya. Pengalaman, perasaan, dan pilihan-pilihan artistiknya yang telah "diformatkan" dalam concept of form ini ditunjukkan untuk mendapatkan pemahaman imajinatif yang tepat atas subject matter yang telah

dipilihnya, dan dilakukan dengan perantara metafora-metafora.

Akhirnya dapat disimpulkan yakni kedalaman, kebaruan dan aktualitas seni lukis karya Huda Fauzan sangat tergantung pada beberapa faktor, diantaranya: kualitas dan kedalaman pengamatan atas subjek yang akan digarap, keuletan mengekplorasi ruang-ruang imajiner untuk mengambil ide-ide segar, keberanian mencoba-coba hal-hal baru serta kejelian melihat wilayah-wilayah yang tak terlihat dengan cara pandang biasa. Tak kalah pentingnya adalah kemampuan, ketangkasan serta kegigihan dalam menyatakan ide dan konsep menjadi karya yang tepat wacana dan zaman. Untuk dapat memasuki ruang-ruang baru, Huda senantiasa memperbaharui pola pandang, dan berani melihat permasalahan dari berbagai perspektif, dan memandangnya dari luar dan sekali-gus dari dalam.

Disisi lain ketika mengapresiasi karya-karya Huda maka dipentingkan piranti imajinasi yang dapat melihat suatu objek yang absent (yang tidak hadir pada saat itu) atau tidak sama sekali, melalui suatu isi psikhis atau fisik yang tidak memberikan dirinya sebagai diri, melainkan sebagai representasi dari hal yang lain.

Selamat berpameran.

I Wayan Stem
Kurator, Perupa
Dosen ISI Denpasar

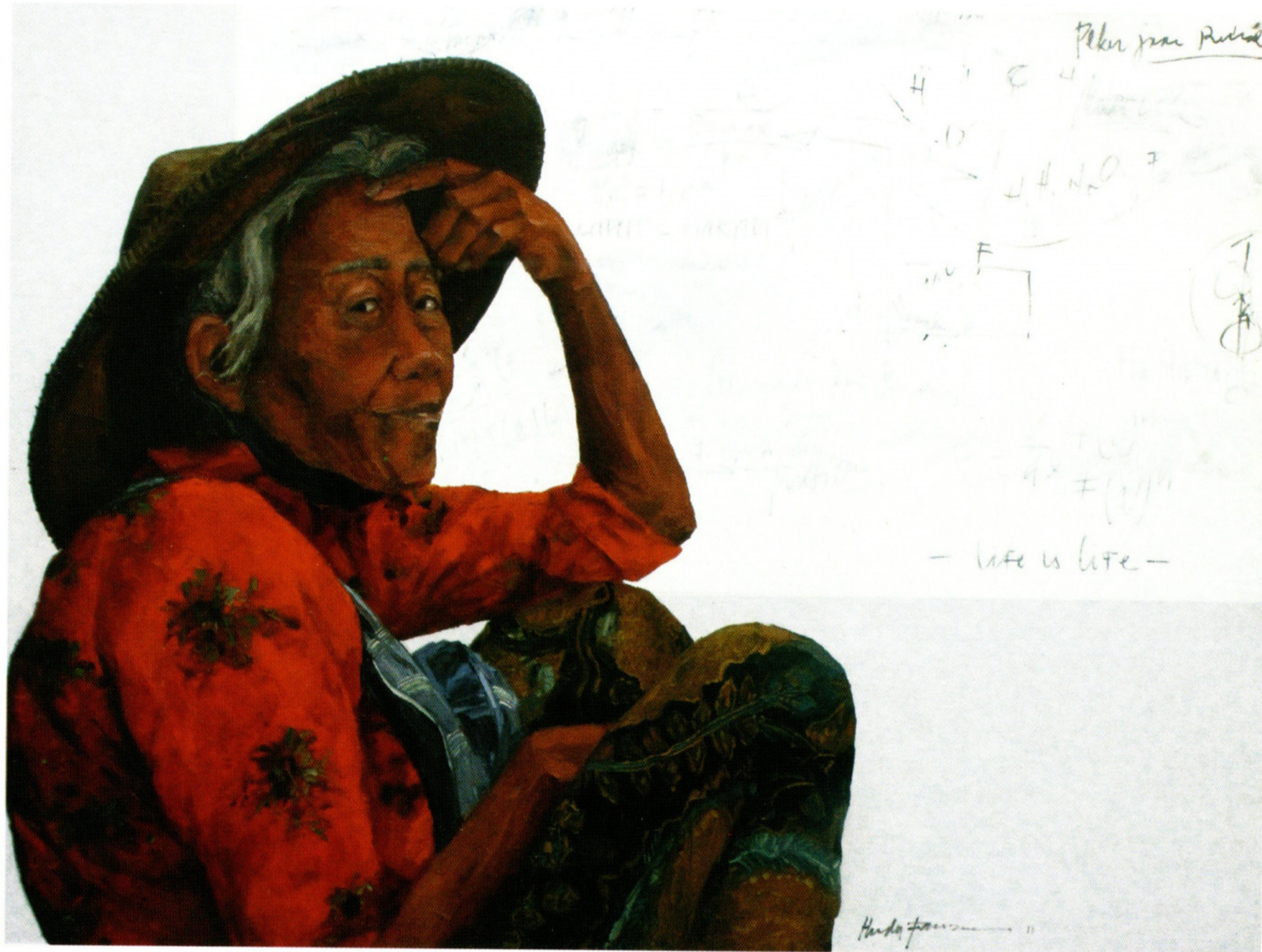
ARTWORKS

Ambisi Ambisius (2012)
200 cm x 150 cm
Oil on Canvas

Besar dan Jarak
200 cm x 150 cm
Oil on Canvas

Rumusan Rumus Hidup (2012)
200 cm x 150 cm
Oil on Canvas

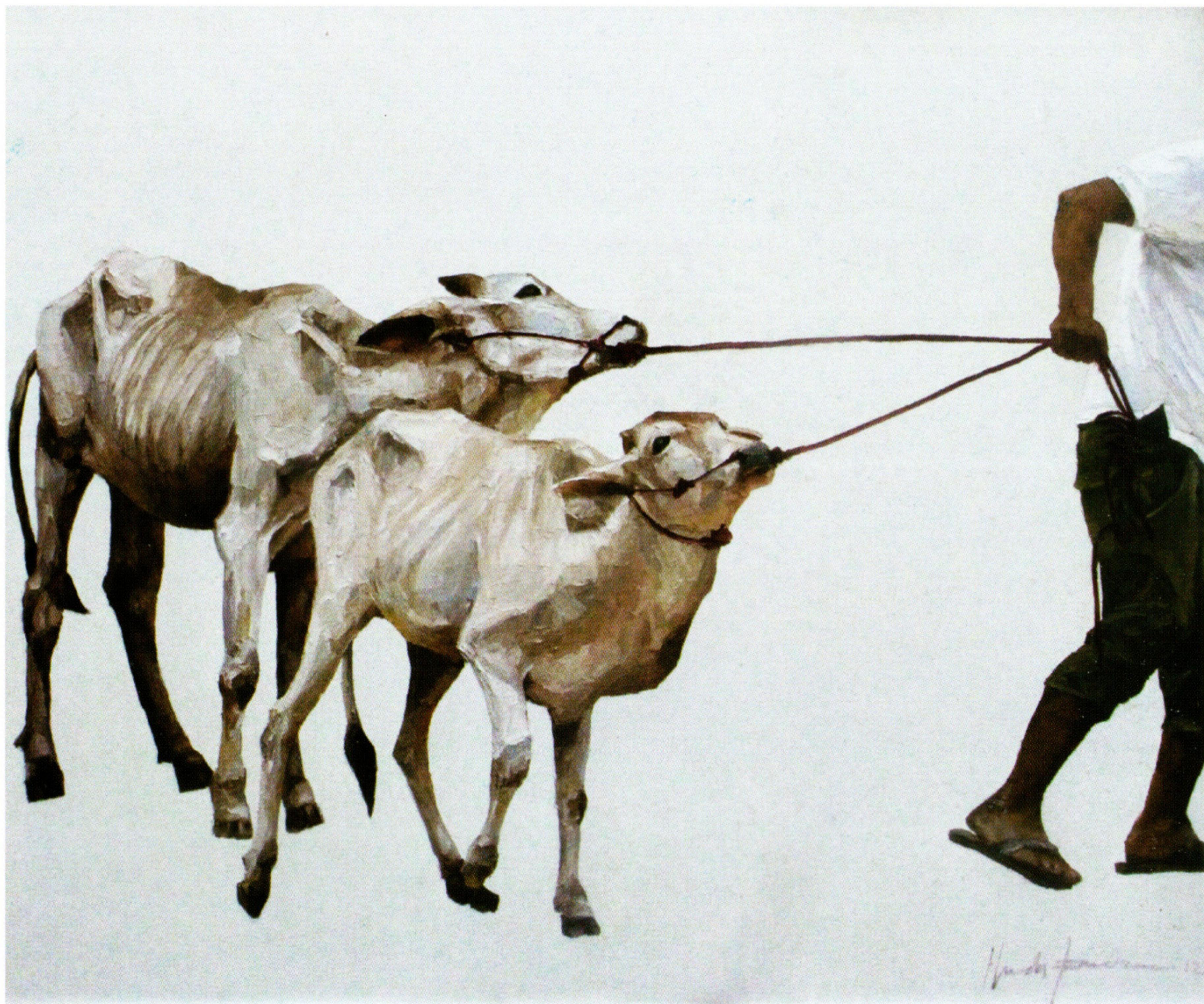
Makan Uang = Koruptor (2012)
200 cm x 150 cm
Oil on Canvas

Modal Kawin (2012)

150 cm x 125 cm

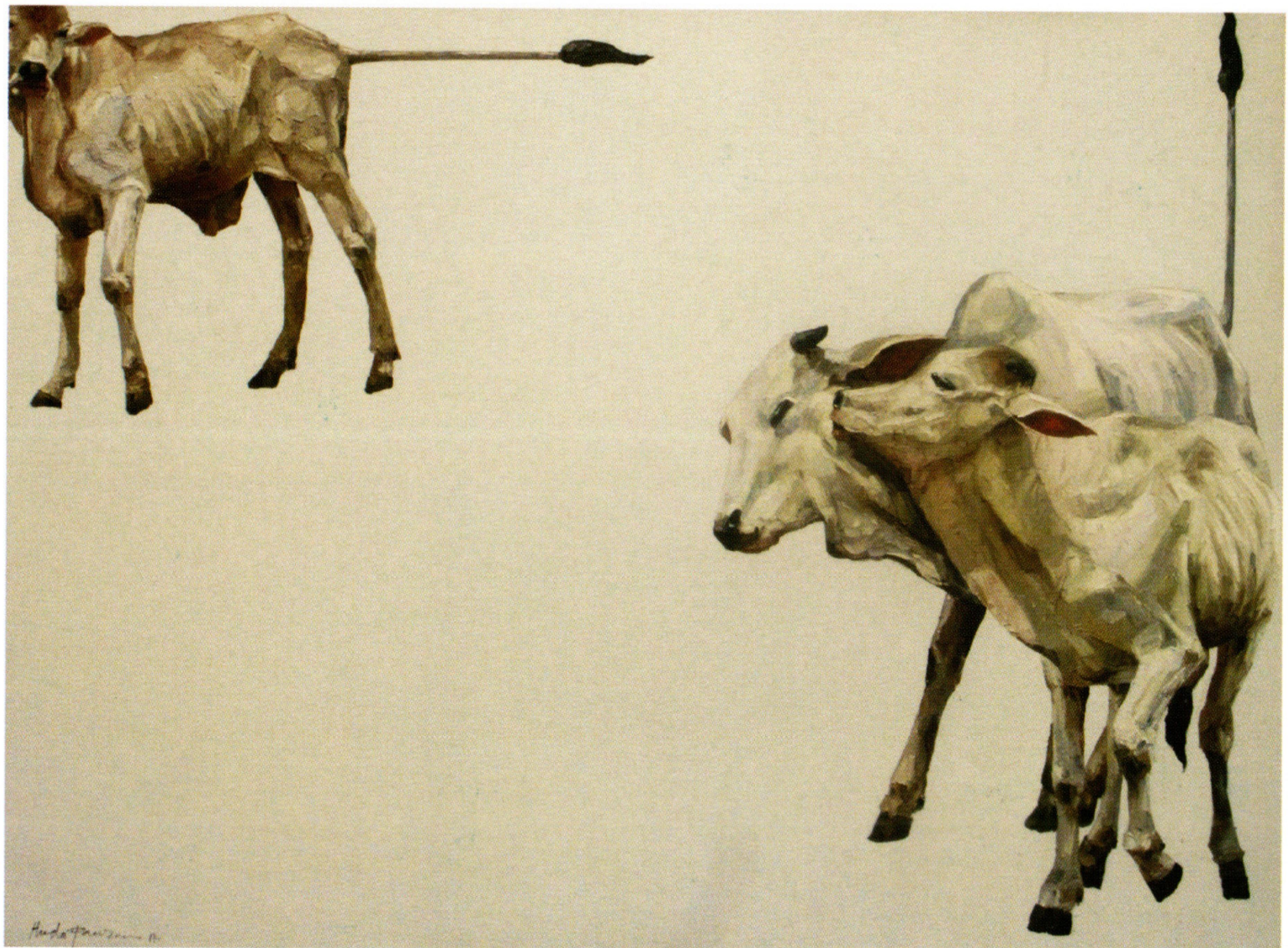
Oil on Canvas

Ayo Kita Masuk Saja
150 cm x 125 cm
Oil on Canvas

Damai yang Tertinggal (2012)
200 cm x 150 cm
Oil on Canvas

Bias (2012)
200 cm x 150 cm
Oil on Canvas

Spiritual Investment

150 cm x 130 cm

Oil on Canvas

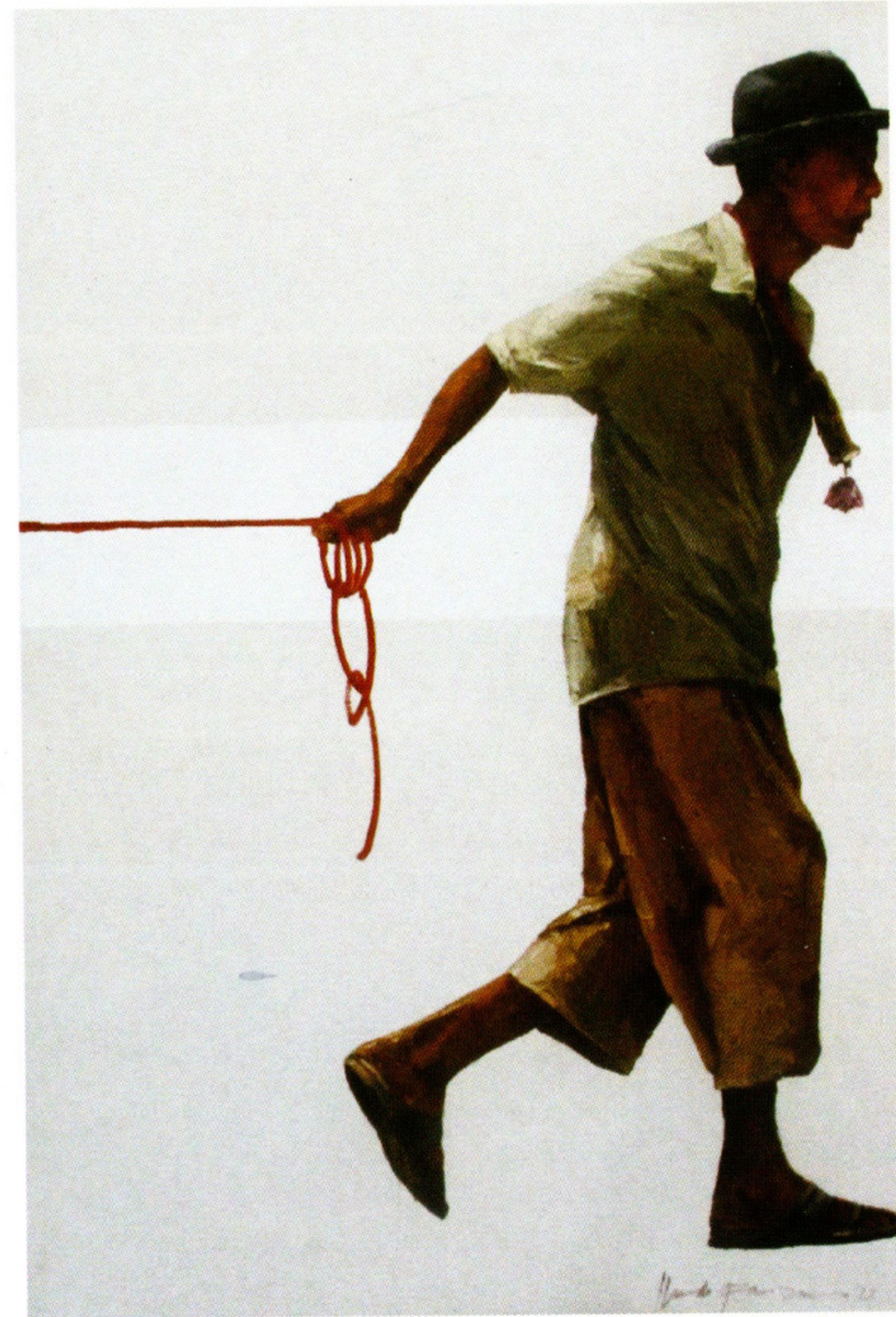
Bahwa Sesungguhnya.....(2012)
150 cm x 130 cm
Oil on Canvas

Inginkan = Menggapai Hasrat (2012)
200 cm x 150 cm
Oil on Canvas

To Be Great (2012)
200 cm x 150 cm
Oil on Canvas

Ayo Kita Pulang Saja (2012)
150 cm x 80 cm x 2 panel
Oil on Canvas

Melihat Suaranya (2012)
200 cm x 150 cm
Oil on Canvas

Dead Line (2012)
150 cm x 130 cm
Oil on Canvas

Tirakat (2012)

Diantara (2012)
200 cm x 150 cm
Oil on Canvas

Dialog (2012)
200 cm x 150 cm
Oil on Canvas

huda fauzan

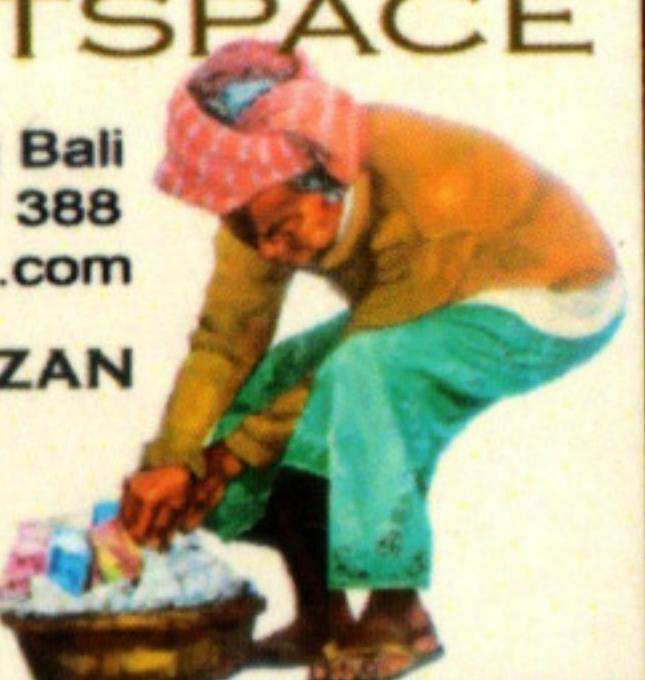
Indonesia 15 Juni 1967

Solo Exhibition: 1998 - 2012: "Camar yang Kembali" Museum Exhibition, Jember "Indonesian Art" Kingsley Art Space, Virginia, America - "Indonesian Art Two" Kingsley Art Space, Virginia, America - "Bringing Life to Live" Bozart Gallery, Kuta. Group Exhibition: 1996 - 2012: "Tangan Seni" Bank Indonesia, Jember - "Empat Ekspresi Gerak dan Warna" Gedung Bhayangkara, Jember, Jawa Timur - "Greget Empat Kota" Museum dan Permanent Exhibition, Jember- "Citra Estetika" Gedung Bhayangkara,Jember "Millinium" Pindat, Malang - "Jambore Seni Rupa Nasional" Jakarta - "Seni untuk Seni" Pondok Gede, Jakarta - "Citra Senirupa" Tunjungan Surabaya - "Bali TV 2004" Denpasar,Bali - "Tebar Warna 2004" Bharata Gallery Ubud, Bali- "Talisman" Ubud,Bali - "Art Pasar" Hotel Mansion, Ubud - "Hearsay " Baliwood Artspace, Ubud Bali - " Gift from Ubud" Artomorrow, Sanggingan, Ubud Bali - "Sense of Art" Grand Indonesia, Jakarta.

ARTOMORROW HUDA ARTSPACE

Jalan Raya Sanggingan | Ubud | Gianyar | Bali
INDONESIA | 80571 | Ph; +62 81 240 70 388
e-: hudaart@ymail.com | www.hudafineart.com

HUDA FAUZAN

Thanks to

Tuhan - Dia Yang Diberkati - Ibu Bapakku - Istriku & Anak-anakku - Sedulur Kabeh
Sthephane Garcia & Anne Marie - I Wayan Stem - Nuril Kingsley - I Made Susanta
Bozart Gallery & Staff - Jamin Belor - Agus Sutrisna - Artomorrow Artspace - Teman
Sahabat - Ubud Artist - Seniman & Komunitas Seni - Semua Manusia di Bumi ini

boz Gallery

Jalan Raya Kerobokan No. 42 - Seminyak Bali

phone: +62 361 73 22 90

e-mail: bozartbali@gmail.com - www.bozartbali.com