

AESTHETICS
AND
NATURE

The Aesthetic Appreciation of the Natural Environment

by I Wayan Sukra

In his classic work, *The Sense of Beauty*, philosopher George Santayana characterizes the natural landscape as follows: *The natural landscape is an indeterminate object; it almost always contains enough diversity to allow great liberty in selecting, emphasizing, and grouping its elements, and it is furthermore rich in suggestion and in vague emotional stimulus. A landscape to be seen has to be composed ... then we feel that the landscape is beautiful. The promiscuous natural landscape cannot be enjoyed in any other way.* With these few words, Santayana poses the central question of aesthetic appreciation of nature. The natural landscape, he says, is indeterminate and promiscuous. To be appreciated, it must be composed. Yet it is so rich in diversity, suggestion and emotional stimulus that it allows great liberty in selecting, emphasizing and grouping. Thus, the problem is that of what and how to select, emphasize and group, of what and how to compose in accordance to achieve appropriate appreciation of nature.

It is significant that there is no parallel problem concerning appreciation of art. With traditional works of art we typically know both the what and the how of appropriate aesthetic appreciation. So far with nature there seems to be three different models of appreciation possible: First, the Object of Art Model (OAM). In this approach the object of nature has no relations with its immediate surroundings. Yet it has significant aesthetic qualities: it glistens, has balance and grace. We can appreciate a rock or a piece of driftwood, hereby actually or imaginatively removing the object from its surroundings and dwell on its sensuous and possible expressive qualities. Natural objects are often appreciated in precisely this way: shelves are littered with rocks and pieces of driftwood.

A second artistic approach to aesthetic appreciation of nature may be called the Landscape or Scenery Model (LSM). In one of its senses "landscape" means a prospect - usually an imposing prospect - seen from a specific standpoint and distance. The model encourages perceiving and appreciating nature as if it were a landscape painting, as an imposing prospect to be viewed from a specific position and distance. It directs appreciation to artistic and scenic qualities of line, color, and design.

LSM has been historically significant in aesthetic appreciation of nature. It is the direct descendant of the eighteenth century concept of the picturesque. This term literally means "picture-like" and indicates a mode of appreciation by which the natural world is divided into scenes, each aiming at an ideal dictated by art especially landscape painting. The concept guided the aesthetic appreciation of early tourists as they pursued for example the picturesque scenery of Indonesia (especially Bali) during the period of the colonial painting school called "Mooi Indie".

In a similar fashion, modern tourists frequently show a preference for LSM by visiting "scenic viewpoints" (ultimately becoming *object wisata*) where the actual space between tourist and prescribed "view" constitutes "a due distance" which aids the impression of "soft colors of nature, and the most regular perspective the eye can perceive." (Sunset at Kuta beach) Furthermore, the "regularity" of the perspective is enhanced by the position of the viewpoint itself. Modern tourists also desire "the finished picture, in highest coloring,

and just perspective"; whether this be the "scene" framed and balanced in a camera viewfinder, the result of this in the form of a color-print, or "artistically" composed postcard and calendar reproductions of the "scene" which often receive more appreciation than that which they actually "reproduce." It also explains why the usual art-shop production of works (Lukisan Turisme) which are dealing with Balinese nature, is ending up in pondering without thinking upon nostalgia in a pleasing way regarding the beauty and peace of Balinese nature. (Purnama nan Indah)

The answers of LSM to the questions of the what and how cause some uneasiness in a number of thinkers. Some individuals, such as the geographer R. Rees, after contending that modern tourists are only interested in prospects, conclude that the picturesque: *"simply confirmed our anthropocentrism by suggesting that nature exists to please as well as to serve us. Our ethics have lagged behind our aesthetics."* Consequently this unfortunate lapse allows us on one side to abuse our local environments and on the other to venerate the beaches and mountains of Bali, for example.

LSM is also questionable on aesthetic grounds. The model construes the environment as a static, essentially "two dimensional" representation. But the natural environment is not a scene, not a representation, not static and not two-dimensional. In short, the model requires appreciation of the environment not as what it is and with the qualities it has, but as something it is not and with qualities it does not have. Like OAM, it unduly limits appreciation, in this case to certain artistic and scenic qualities. And a painting in doing so becomes deceitful like the exhibition which exposes this painting.

The third model could be termed the Natural Environmental Model (NEM). This model stresses the importance of the fact that the natural environment is both natural and an environment and, unlike OAM and LSM, it does not assimilate natural objects to art objects nor natural environments to scenery. The fact, that the natural environment is natural - not our creation - does not mean, of course, that we must be without knowledge of it. Our knowledge, essentially common sense and scientific knowledge, is a plausible candidate for playing the role in appreciation of nature that our knowledge of art forms, types of works and artistic traditions plays in appreciation of art. NEM does not reject the general and traditional structure of aesthetic appreciation of art as a model for aesthetic appreciation of the natural world. In fact it applies this structure rather directly to nature, making only such adjustments as they are necessary in light of the nature of the natural environment. NEM suggests that to achieve appropriate aesthetic appreciation, *to find nature beautiful*, (Santayana), the composition must be in terms of common sense by formal approach (including scientific knowledge). In addition to answering the central problem of the aesthetics of nature, this suggestion has a number of other ramifications.

Some of these ramifications concern what is called applied aesthetics, specifically, popular appreciation of nature as practiced not only by tourists but also by each of us in our daily pursuits. As noted, such appreciation is frequently based on artistic models, especially LSM. However, the picturesque does not have a monopoly on applied aesthetic appreciation; it is in competition with a somewhat different approach. This other mode of appreciation grows from the tradition of thinkers such as John Muir. For Muir, *"everything in the natural world, all nature and especially all wild nature, is aesthetically beautiful and ugliness exists only where nature is despoiled by human intrusion."* This conception, which may be called positive aesthetics, is closely tied to the idea of

wilderness preservation and to the appreciation of nature typical of environmentalism.

Other ramifications of NEM are more clearly environmental and ethical. As noted, the traditional artistic models, and by implication other aesthetic approaches, are frequently condemned as totally anthropocentric, as not only anti-natural but also arrogantly disdainful of environments, not conforming to artistic ideals. However, NEM bases aesthetic appreciation on a formal view of what nature is and of what qualities it has. NEM thereby endows aesthetic appreciation of nature with a degree of objectivity, which helps to dispel environmental and moral criticisms, such as that of anthropocentrism.

Another consequence concerns the discipline of aesthetics itself. NEM, in rejecting artistic models in favor of a dependence on common sense of nature, provides a blueprint for aesthetic appreciation in general. This model suggests that in aesthetic appreciation of anything, be it people or animals, temples or ceremonies, villages or shopping malls, appreciation must be centered on and driven by the object of appreciation itself. This turn-away from artistic preconceptions towards the true nature of objects of appreciation points the way to general aesthetics, aesthetics that expand the traditional conception of the discipline. This discipline is so narrow that aesthetics are equated with nothing more than philosophy of art. The upshot is, instead of simply aesthetics of art, a more universal aesthetics - aesthetics frequently termed environmental aesthetics.

The challenge implicit in Santayana's remarks - that we confront a natural world that allows great liberty in selecting, emphasizing, and grouping, and that we must therefore compose it in order to appropriately appreciate it - holds out an invitation to do more than simply find that (Bali)world beautiful.

The eight painters of the Galang Kangin Group accepted this invitation.

G. Santayana: *The Sense of Beauty*. Collier 1961, pp 99

R. Rees: "The Taste for Mountain Scenery" in : *History Today* 25 (1975), p 312

P. Terrie: "John Muir on Mountain Ritter" in: *Pacific Historian* 31 (1987), 135 - 144

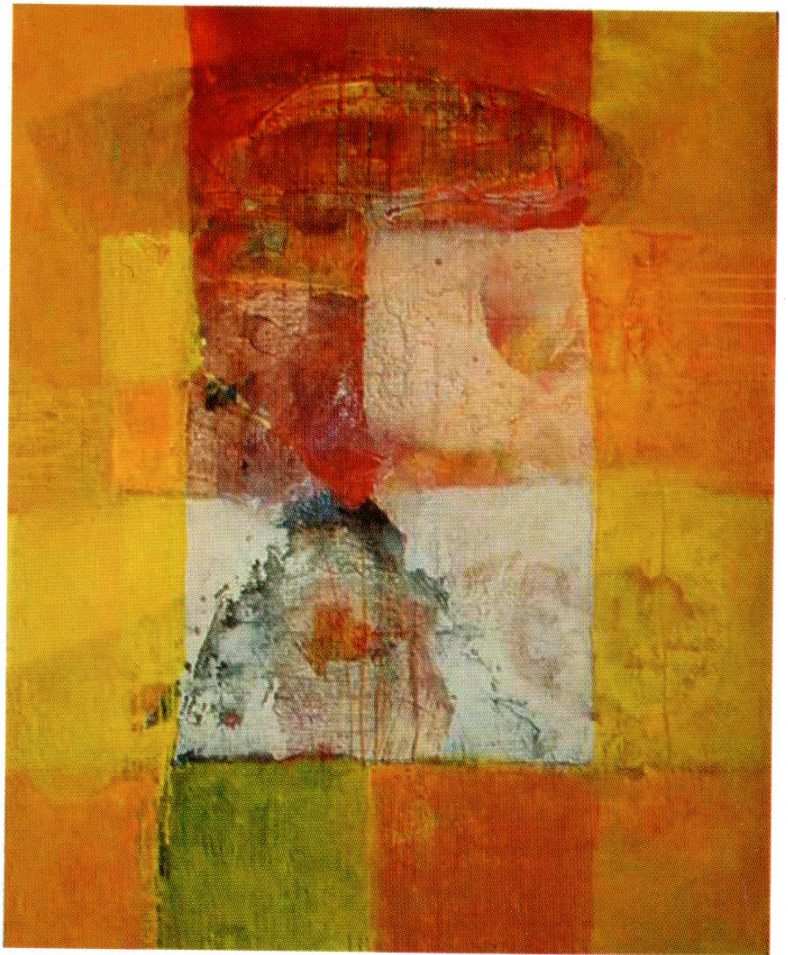
I Wayan Setem

Kuning. 2003

Yellow. 2003

Acryl on canvas

150 x 100 cm

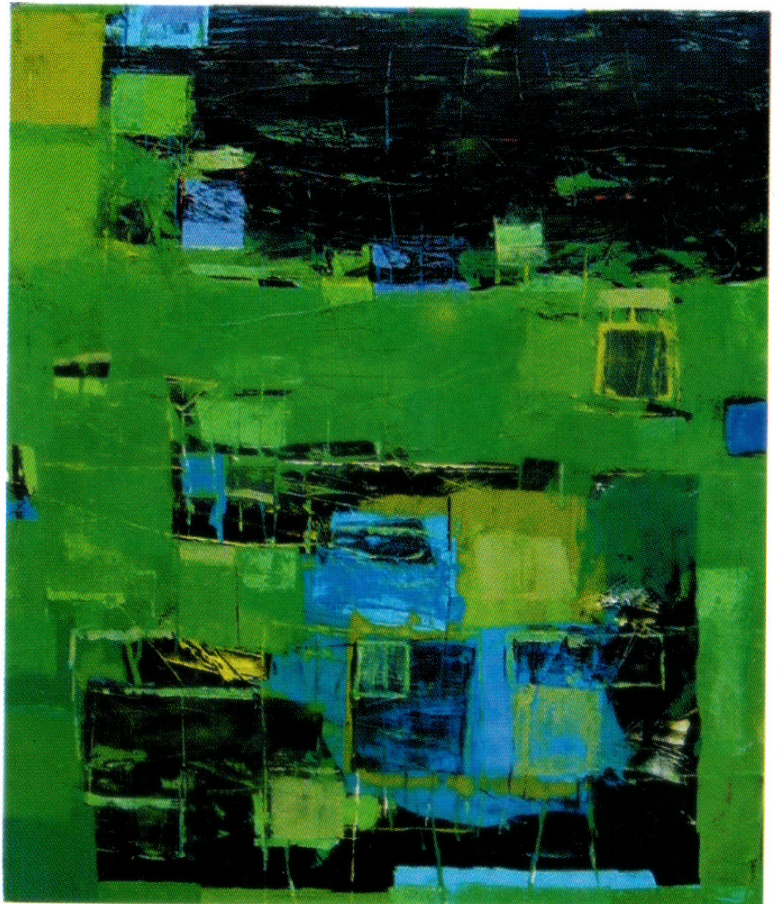
I Made Galung Wiratmaja

Tanpa Judul. 2003

Untitled. 2003

Acryl on canvas

120 x 100 cm

Apresiasi Estetika Tentang Lingkungan Alami

Oleh I Wayan Sukra

Di dalam karya klasiknya yang berjudul *The Sense of Beauty* (Perasaan Keindahan), filosof George Santayana menyatakan lanskap alami sebagai berikut: *Lanskap alami adalah suatu objek yang batas-batasnya tidak pasti; ini hampir selalu memuat cukup keragaman untuk memberikan kebebasan yang besar di dalam memilih, menekankan, dan mengelompokkan elemen--elemennya dan selanjutnya ini kaya dengan sugesti serta stimulus emosional yang tidak jelas. Suatu lanskap untuk dilihat harus disusun... kemudian kita merasakan bahwa lanskap itu indah.* Lanskap yang terdiri atas bermacam--macam elemen tidak dapat dinikmati dengan cara lain. Dengan beberapa perkataan ini, Santayana mengemukakan pertanyaan sentral tentang apresiasi estetika tentang alam. Katanya, lanskap alami tidak pasti batas-batasnya dan terdiri atas berbagai macam elemen. Untuk diapresiasi, ini harus disusun. Namun lanskap alami ini sangat kaya dengan keanekaragaman, sugesti dan berbagai rangsangan emosional sehingga lanskap ini memberikan kebebasan yang besar di dalam menyeleksi, memberikan pembobotan dan pengelompokan. Jadi, masalahnya adalah apa dan bagaimana cara menyusun supaya mencapai suatu apresiasi yang tepat tentang alam.

Sungguh signifikan bahwa tidak ada masalah paralel yang berkaitan dengan apresiasi seni. Dengan karya-karya seni tradisional, kita tahu secara khusus, baik mengenai apa maupun bagaimana cara apresiasi estetika yang tepat. Dengan alam, rupa-rupanya ada tiga model apresiasi yang mungkin tersedia: Pertama, the *Object of Art Model* (OAM) = objek dari model seni. Di dalam pendekatan ini, objek alam tidak punya hubungan dengan lingkungan sekitarnya yang terdekat (langsung). Namun ini punya kualitas-kualitas estetika yang signifikan: objek ini berkilau-kilauan, punya keseimbangan dan keanggunan. Kita dapat mengapresiasi sebuah batu, sebuah pelampung, dengan ini mengeluarkan objek ini secara aktual atau imajinatif dari lingkungan sekitarnya dan memikirkan kualitas-kualitas keindriaan dan ekspresifnya. Objek-objek alami sering diapresiasi benar-benar dengan cara ini: rak-rak bertaburkan batu-batu dan pelampung-pelampung.

Suatu pendekatan artistik kepada apresiasi alam dan segi estetika boleh disebut *Landscape or Scenery Model* (LSM) = lanskap atau model pemandangan. Di dalam satu dari beberapa artinya, "*landscape*" (lanskap) berarti suatu prospek — biasanya suatu prospek yang mengagumkan — yang dilihat dari suatu sudut dan jarak yang spesifik. Model ini mendorong untuk mengamati dan mengapresiasi alam seolah-olah alam ini adalah sebuah lukisan lanskap, sebagai suatu prospek yang mengagumkan untuk dipandang dari suatu posisi dan jarak yang spesifik. Model ini mengarahkan apresiasi kepada kualitas-kualitas artistik dan pemandangan dari garis, warna dan desain.

LSM dari segi historis telah merupakan sesuatu yang signifikan di dalam apresiasi estetika alam. LSM merupakan keturunan (hasil) langsung dari konsep abad kedelapan belas tentang *the picturesque* (yang indah seperti di dalam lukisan). Istilah ini secara harfiah berarti "*picture-like*" (seperti gambar) dan mengindikasikan seratus modus apresiasi yang membagi dunia alami menjadi berbagai pemandangan, yang masing-masing bertujuan sesuatu yang ideal yang ditentukan oleh seni, terutama seni lukis lanskap. Konsep ini memandu (membimbing) apresiasi estetika dari para turis jaman dulu ketika mereka mencari, misalnya, pemandangan Indonesia (terutama Bali) yang seperti lukisan di dalam jaman aliran seni lukis kolonial yang disebut "*Mooi Indie*" (Indonesia Indah).

Dengan modus yang serupa, para turis modern sering memperlihatkan suatu pilihan kepada LSM dengan mengunjungi "*Scenic Viewpoints*" (yang akhirnya menjadi objek wisata) di mana ruang yang aktual di antara turis "pemandangan" (*View*) merupakan "suatu jarak yang tepat" yang membantu impresi dari "warna-

warna alam yang lembut dan perspektif yang paling reguler yang dapat dilihat oleh mata" (terbenamnya matahari di pantai Kuta). Lagi pula, "regularitas" dari perspektif itu diperkuat oleh posisi sudut pandang itu sendiri. Para turis modern juga menginginkan "lukisan yang selesai, dengan perwarnaan yang tertinggi, dan perspektif yang pantas"; apakah ini merupakan "pemandangan" yang berbingkai dan seimbang di dalam alat pembidik dari kamera yang hasilnya terbentuk sebuah cetakan berwarna, ataukah reproduksi-reproduksi pemandangan *postcard* (kartu pos) dan kalender yang disusun secara artistik, yang sering memperoleh lebih banyak apresiasi daripada yang secara aktual mereka "reproduksi". Ini juga menjelaskan mengapa produksi karya-karya art-shop yang biasa (lukisan turisme) yang berkaitan dengan alam Bali, akhirnya merenungkan, tanpa berpikir, suatu nostalgia dengan suatu cara yang menyenangkan yang berkaitan dengan keindahan dan kedamaian dari alam Bali (Purnama nan Indah).

Jawaban-jawaban LSM tentang apa dan bagaimana menimbulkan suatu kegelisahan di dalam sejumlah pemikir. Beberapa individu, seperti misalnya ilmuwan geografi R. Rees, sesudah mengetengahkan pendapat bahwa para turis modern hanya tertarik kepada prospek-prospek, berkesimpulan bahwa yang indah (seperti lukisan): *"benar-benar menegaskan antroposentrisme kita dengan mengemukakan bahwa alam ada untuk menyenangkan dan melayani kita. Etika kita telah meninggalkan estetika kita di belakang"*. Akibatnya, kesenjangan yang patut disayangkan ini memberikan peluang kepada kita, di satu sisi, untuk menyalahgunakan lingkungan lokal kita dan, di sisi lainnya, untuk mengagungkan pantai-pantai dan gunung-gunung di Bali, misalnya.

LSM juga diragukan tentang dasar-dasar estetika. Model ini menafsirkan lingkungan sebagai suatu representasi yang pada pokoknya berdimensi-dua yang statis. Akan tetapi lingkungan alami bukanlah sebuah pemandangan, bukan suatu representasi, bukan statis dan bukan berdimensi-dua. Secara singkat model ini memerlukan apresiasi lingkungan bukan sebagaimana adanya dan dengan kualitas-kualitas yang dipunyainya, melainkan sebagai sesuatu yang bukan dia (sesuatu yang lain) dan dengan kualitas-kualitas yang tidak dipunyainya. Seperti OAM, model ini terlalu membatasi apresiasi, di dalam hal ini kepada beberapa kualitas artistik dan pemandangan. Dan sebuah lukisan di dalam berbuat begitu menjadi berdusta seperti pameran yang memperlihatkan seni lukis ini.

Model yang ketiga dapat disebut *the Natural Environmental Model* (NEM) = Model Lingkungan Alami. Model ini menekankan pentingnya fakta bahwa lingkungan alami adalah bersifat alami dan berupa suatu lingkungan dan, tidak seperti OAM dan LSM, tidak mengasimilasikan objek-objek alami menjadi objek-objek seni, juga tidak mengasimilasikan lingkungan-lingkungan alami menjadi pemandangan. Kenyataan bahwa lingkungan alam bersifat alami - bukan ciptaan kita - tentu saja bukan berarti bahwa kita tidak boleh punya pengetahuan tentang ini. Pengetahuan kita, yang pada pokoknya adalah pengetahuan yang berdasarkan pikiran sehat dan ilmiah, adalah suatu kandidat yang masuk akal untuk memainkan peranan di dalam apresiasi alam yang oleh pengetahuan kita tentang bentuk-bentuk seni, tipe-tipe karya dan tradisi-tradisi seni, dimainkan di dalam apresiasi seni. NEM tidak menolak struktur yang umum dan tradisional dari apresiasi estetika tentang seni sebagai suatu model untuk apresiasi estetika tentang dunia alami. Sesungguhnya NEM menerapkan struktur ini secara agak langsung kepada alam, dengan mengadakan hanya penyesuaian-penyesuaian seperti yang dibutuhkan sehubungan dengan sifat dari lingkungan alami. NEM mengemukakan bahwa untuk mencapai apresiasi estetika yang tepat, untuk *menemukan bahwa alam adalah indah*, (Santayana), komposisinya haruslah berdasarkan akal sehat dengan pendekatan bentuk atau *formal approach* (dengan mencukup pengetahuan ilmiah). Disamping menjawab masalah yang sentral tentang estetika alam, saran (sugesti) ini punya sejumlah percabangan.

Beberapa dari percabangan-percabangan ini mengenai apa yang disebut estetika terapan (*applied aesthetics*), khususnya, apresiasi populer tentang alam sebagai yang dipraktikkan bukan saja oleh para turis, melainkan juga oleh masing-masing dari kita di dalam pengejaran kita sehari-hari. Seperti diketahui,

apresiasi tersebut sering didasarkan pada model-model artistik. Meskipun begitu, keindahan (seperti lukisan) tidak mempunyai suatu monopoli atas apresiasi estetika, ini ada di dalam kompetisi dengan suatu pendekatan yang agak berbeda. Modus apresiasi yang lain ini bertumbuh dari tradisi para pemikir seperti misalnya John Muir: “segala yang ada di dunia alami, seluruh alam dan khususnya alam liar, adalah indah dari segi estetika dan keburukan wajah ada hanya dimana alam dirampok oleh penyusupan manusia “. Konsepsi ini, yang boleh disebut estetika positif bertalian erat dengan ide pelestarian hutan belantara dan dengan apresiasi alam yang khas dari *environmentalism* (aliran yang mengutamakan pelestarian hidup).

Percabangan-percabangan NEM lainnya lebih jelas berkaitan dengan lingkungan hidup dan etika. Seperti diketahui, model-model artistik tradisional, dan pendekatan-pendekatan estetika lainnya, melalui implikasi, sering dikutuk sebagai yang bersifat sepenuhnya antroposentris, yang bukan saja *anti-natural* melainkan juga meremahkan lingkungan-lingkungan, tidak cocok dengan cita-cita artistik. Meskipun begitu, NEM berdasarkan apresiasi estetika pada suatu pandangan formal tentang apa alam itu dan tentang kualitas-kualitas yang dipunyainya. Dengan begitu, NEM membekali apresiasi estetika tentang alam dengan suatu tingkat objektivitas, yang membantu menghalaukan kritik-kritik lingkungan dan estetika, seperti misalnya yang dari antroposentrisme.

Suatu konsekuensi lainnya berkaitan dengan disiplin estetika itu sendiri. NEM, di dalam menolak model-model artistik dengan berpihak kepada suatu ketergantungan kepada *common sense* (pendapat yang sehat dan praktis) tentang alam, memberikan sebuah *blueprint* untuk apresiasi estetika pada umumnya. Model ini mengemukakan bahwa di dalam apresiasi estetika tentang suatu apapun juga, entah itu manusia ataupun hewan, pura ataupun upacara, desa ataupun pusat perbelanjaan, apresiasi harus dipusatkan pada dan didorong oleh objek apresiasi itu sendiri. Sikap yang terpenting ini, yakni menjauh dari berbagai prakonsepsi artistik menuju sifat yang sebenarnya dari objek-objek apresiasi menunjukkan jalan menuju estetika yang umum, yakni estetika yang memperluas konsepsi tradisional dari disiplin ini. Disiplin ini sangat sempit sehingga estetika disamakan dengan sesuatu yang tidak lebih daripada filsafat seni. Hasilnya, sebagai ganti dari estetika seni semata-mata, adalah suatu estetika yang lebih universal dapat muncul — yang sering disebut estetika lingkungan (*environmental aesthetic*)

Tantangan yang implisit di dalam ucapan-ucapan Santayana — bahwa kita berhadapan dengan dunia alam yang memberikan kebebasan yang luas di dalam memilih, menekankan, dan mengelompokkan, dan bahwa karenanya kita harus menyusunnya untuk mengapresiasinya dengan tepat — mengulurkan ajakan untuk berbuat lebih daripada hanya menemukan bahwa dunia (Bali) itu indah.

Para pelukis dari pameran ini telah menerima ajakan ini.

G R I Y A

Santrian

GALLERY

Jl. Danau Tamblingan 47
Sanur 80228

PO. Box 3055, Denpasar

Tel: (62-361) 288181

Fax: (62-361) 288185

Sanur - Bali - Indonesia

E-mail:

griyasatria@santrian.com

www.santrian.com