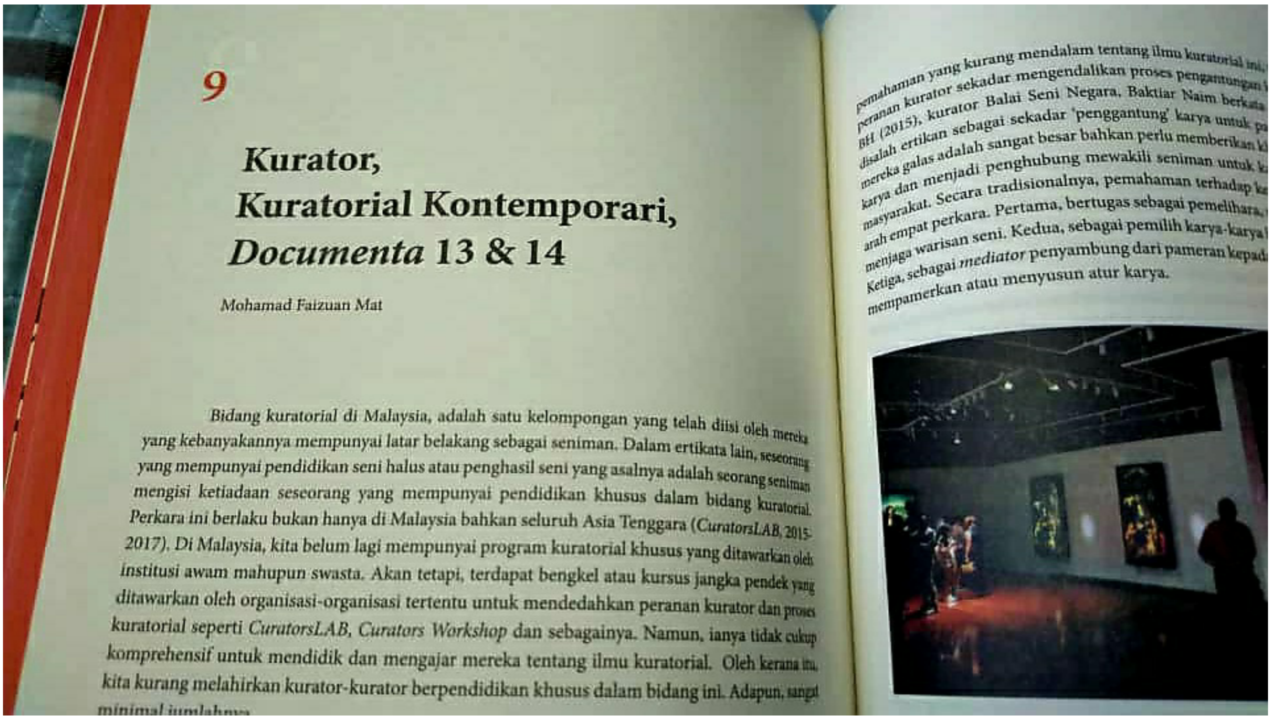
Buku Esei Kuratorial

9

Kurator, Kuratorial Kontemporari, *Documenta* 13 & 14

Mohamad Faizuan Mat

Bidang kuratorial di Malaysia, adalah satu kelompongan yang telah diisi oleh mereka yang kebanyakannya mempunyai latar belakang sebagai seniman. Dalam ertikata lain, seseorang yang mempunyai pendidikan seni halus atau penghasil seni yang asalnya adalah seorang seniman mengisi ketiadaan seseorang yang mempunyai pendidikan khusus dalam bidang kuratorial. Perkara ini berlaku bukan hanya di Malaysia bahkan seluruh Asia Tenggara (CuratorsLAB, 2015-2017). Di Malaysia, kita belum lagi mempunyai program kuratorial khusus yang ditawarkan oleh institusi awam mahupun swasta. Akan tetapi, terdapat bengkel atau kursus jangka pendek yang ditawarkan oleh organisasi-organisasi tertentu untuk mendedahkan peranan kurator dan proses kuratorial seperti *CuratorsLAB*, *Curators Workshop* dan sebagainya. Namun, ianya tidak cukup komprehensif untuk mendidik dan mengajar mereka tentang ilmu kuratorial. Oleh kerana itu, kita kurang melahirkan kurator-kurator berpendidikan khusus dalam bidang ini. Adapun, sangat minimal jumlahnya

pemahaman yang kurang mendalam tentang ilmu kuratorial ini,
peranan kurator sekadar mengendalikan proses pengantungan
BH (2015), kurator Balai Seni Negara, Baktiar Naim berkata
disalah ertikan sebagai sekadar 'penggantung' karya untuk pa
mereka galas adalah sangat besar bahkan perlu memberikan ki
karya dan menjadi penghubung mewakili seniman untuk k
masyarakat. Secara tradisionalnya, pemahaman terhadap k
arah empat perkara. Pertama, bertugas sebagai pemelihara,
menjaga warisan seni. Kedua, sebagai pemilih karya-karya
Ketiga, sebagai *mediator* penyambung dari pameran kepad
mempamerkan atau menyusun atur karya.

Rumusan

Kurator mempunyai peranan besar dalam mencorak landskap perkembangan seni visual. Artis akan terus berkarya dengan school of thought masing-masing yang tidak banyak kita boleh intervention dalam konteks penghasilan. Namun, persoalan mengatur, mencorak, *merencana hala tuju seni visual kontemporari di Malaysia terletak di tangan kurator sama ada pelaksanaan pameran itu sekadar susun atur secara literal dan naratif, atau lebih site-specific, experimental, exploration melalui kajian konsep yang mendalam.* Telah banyak usaha-usaha untuk menjana semula peranan galeri institusi awam dilakukan oleh kurator-kurator di luar sana. *Begitu juga perlu dilakukan pada seni visual di Malaysia.* Kurator menulis tentang tentang sejarah kuratorial, berinovasi dalam kerangka pameran, memanjang kuratorial kepada aktiviti

Documenta akan dinilaikan penilaian oleh panel yang dilantik khusus. Begitu juga dengan *Documenta 13*. Penilaian dibuat oleh Prof Dr. Gerd-Michael Hellstern seorang ahli akademik di bawah Institut Pengurusan Perniagaan, University of Kassel, Jerman. Hasil penilaian beliau terhadap *Documenta 13*, seramai 904,000 pengunjung berbayar telah hadir ke pameran tersebut. Begitu juga seramai 3300 perwakilan pakar dari organisasi seperti galeri, muzium, seni dan seni telah berkunjung. Manakala 12,500 akreditasi journalis telah hadir dan 10,000 kehadiran berpandu (*guided tour*) merangkumi 150,000 pengunjung. Di sini kita lihat bahawa betapa serius mereka terhadap pameran dan telah melantik pakar untuk membuat penilaian. Kesan kepada ekonomi meningkat kerana wujudnya pameran *Documenta* di Kassel, Jerman.

Persiapan awal atau kajian *preliminary* untuk mewujudkan *Documenta* mengambil masa selama empat tahun. Ini termasuklah perlaksanaan seminar selepas 100 hari pameran dijalankan. Tambahan pula, beberapa siri seminar di Kabul, lapan hari seminar di Alexandaria dan 14 hari sumbang saran di Banff. *Documenta 13* didedikasikan untuk penyelidikan artistik dan juga bentuk-bentuk imaginasi yang meneroka komitmen, sesuatu perkara, kewujudan, dan kehidupan aktif yang tidak tunduk kepada teori. Ianya juga adalah medan di mana politik dan hubungan sensual tidak dapat dipisahkan, energi serta dunia penyelidikan semasa dan terkini dalam pelbagai bidang saintifik, seni dan pengetahuan-pengetahuan lain sama ada konservatif kuno mahupun kontemporari. *Documenta 13* juga melihat pameran sebagai satu pemikiran terhadap kesedaran pra-reflektif dan satu tempoh kualitatif terhadap kesedaran. Seni terus dipaparkan dalam kehidupan, memahami kehidupan seperti yang dibawa oleh peristiwa, dan kesenikan yang berlaku pada subjek/objek. Seni tidak hadir selepas wujudnya kehidupan tetapi ianya menawarkan sesuatu yang berskala besar tetapi kewujudan sementara mengikut peredaran zaman dan masa. Akhirnya membentuk ruang di mana seseorang melihat peristiwa yang belum datang secara mutlak dalam keadaan sedar.

Documenta 14

Documenta 14 diarahkan oleh Adam Szymczyk yang berasal dari Poland. Seorang pengkritik seni dan juga kurator. Mengikut konsep *Documenta 14*, ianya dijalankan serentak di Kassel dan Athens di bawah *motto* pameran *'Learning from Athens'* atau *'Belajar dari Athens'* dengan pembukaan awal dua bulan pameran di Athens sebelum Kassel dan ianya berjalan selama 100 hari. Kesemua artis melakukan pameran di kedua-dua tempat tanpa perlu mempamerkan karya yang sama. Seperti pameran pameran besar yang lain, *Documenta 14* juga menjadi kerisauan beberapa pihak yang

Figura 1 : *CuratorsLAB*, *Fridericianum*, Kassel, Jerman 2016

pada akhirnya *Documenta* ini merupakan penyumbang kepada faktor ekonomi melebihi daripada konsep pameran itu sendiri. Perkara ini dipandang serius oleh beberapa pihak. Namun, pameran di Athens mendapat maklum balas positif yang mengemukakan isu Greece yang mengalami tekanan oleh krisis kewangan dan kemudian kemasukan sejumlah besar pelarian. *Documenta 14* juga menerima kritikan terhadap tingkah laku *neo-colonial*, menjaja krisis pelancongan dan tidak menggabungkan kancah seni lokal mereka secara mencukupi.

Walau bagaimanapun, elemen *Eurocentric* telah diterapkan bermula daripada *Documenta 10* oleh Catherine David dengan '100 hari / 100 pengunjung', juga pada landasan secara global oleh Okwui Enwezor's di *Documenta 11* dan juga *Documenta 13* oleh Carolyn Christov-Bakargiev di Kabul dan Bamiyan, Afghanistan (juga beberapa tempat di Cairo, Alexandria dan Banff). Akan tetapi, *Documenta 14* diterajui oleh Adam Szymczyk dan kumpulannya di Athens membicarakan perihal ketidakberuntungan Greece berbanding negara Eropah lain. Sikap *'neo-colonial* dan *neoliberal attitude'* yang melanda menjadi lambang krisis global dan bencana kemanusiaan hari ini sebagai

baik memberikan maklumat, jaringan dan bahkan menawarkan perbezaan untuk memahami apa yang menjadikan seni itu relevan pada hari ini dan tidak hanya mencerminkan makna tetapi menyumbang kepada perbahasan, diskusi, wacana serta pemahaman baru (*new understanding*).

Di Eropah sejak 1990-an, kuratorial dilihat sebagai aktiviti kreatif dan telah berlaku peralihan peranan antara artis dan kurator (*tiada* pendidikan formal kuratorial). Mereka menjalankan kerja-kerja yang sama tanpa ada satu pengkategorian yang khusus. Artis menjadi kurator, kurator menjadi artis. Di Malaysia, wujud pula perkataan kurator sebagai satu *claimer* dirinya adalah kurator dan pada masa yang sama dia juga seorang artis. Namun, dalam konteks kontemporari pembingkaian seperti itu tidak menjadi permasalahan asalkan kurator itu bereksperimen dengan format yang berbeza, cara pengalaman seni yang berbeza dan mencipta makna berbeza. Seperti seorang artis, kurator kontemporari sentiasa mengejar kerangka baru berpameran dan mencari idea untuk mencipta kerangka yang baharu. Kerja kurator adalah memberi pengalaman berbeza ke atas setiap pameran yang dilakukan. Namun, ianya sukar dicapai sekiranya kefahaman tentang kuratorial masih lagi terkongkong dalam aktiviti memperagakan sesuatu secara *literal* dalam konteks sebala. Sebala bermaksud tidak ada kajian pasca pameran dilakukan atau pameran itu tidak disertakan wacana, diskusi atau perbahasan mengenai konsep atau tujuan berpameran. Untuk menghindari kejadian pameran dalam konteks sebala ini, sesebuah pameran perlu dilakukan kajian awal (*entry study or survey*) contohnya, untuk mendapatkan kehendak penonton atau jangkakan penonton terhadap sesuatu pameran dan pasca pameran (*exit study or survey*) sebagai contoh, untuk mendapatkan jawapan kepada pengalaman penonton (*viewer's experience*) setelah mengalami pengalaman pameran tersebut. Setelah itu, dapatan kajian ini boleh juga sekali lagi dipersembahkan dalam bentuk wacana, diskusi dan perbahasan, mungkin juga dibukukan. Kemungkinan juga katalog pameran bukan lagi naskah yang menghidangkan karya siapa, tahun bila dibuat, deskripsi karya tetapi merangkumi keseluruhan dapatan wacana dan perdebatan konsep dan makna, akhirnya membentuk pengetahuan.

Sebuah kuratorial yang bersifat kontemporari akan membuka jaringan baru (*new networking*) dan mencipta pembentukan makna baharu sebagai pembangunan pengetahuan. Justeru itu, bagi mendampingi semula kuratorial yang sebegini maka perlu memikirkan semula (*rethinking*) tiga perkara utama; peranan kurator, karya seni dan penonton. Ketiga-tiga entiti ini perlu terlibat secara langsung dalam pembikinan sebuah pameran kontemporari. Justeru, elemen-elemen seperti penglibatan (*engaging*), eksperimental dan eksploratif, mewujudkan rasa ingin tahu dan kehendak penonton (*audience inquiry and needs*), dan mampu mewujudkan semula wacana intelektual sangat perlu untuk dikaji semula.

Documenta 14

Menyingkap kembali pengalaman ke *Kunsthalle Fridericianum*, Jerman semasa *Documenta 14* sedang dirancangkan, ianya sebuah pameran yang paling ramai pengunjung dan [illegible]. Dirancang selama lima tahun sekali perlaksanaannya, *Documenta* boleh dikatakan [illegible] untuk seni. *Documenta 14* pada ketika itu dirancang diadakan pada 2017 di Kassel dan juga Athens, Greece. Kami rombongan *CuratorsLAB* di bawah anjuran Goethe-Institut [illegible], Institut Teknologi Bandung, PORTIKUS dan Städelschule Frankfurt am Main [illegible] dengan konsep, pengurusan dan intipati *Documenta 14*. Di dalam penerangan [illegible] ini, kita tinjau sedikit *Documenta 13* dan *Documenta 14* agar ianya dapat dijadikan sebagai satu panduan dalam aspek kuratorial kontemporari.

Documenta 13

Sedikit mengenai *Documenta 13* yang telah diadakan pada tahun 2012 di pelbagai [illegible] tetapi berpusat di Kassel, Jerman. *Documenta 13* diarahkan oleh wanita Italian-Amerika yang bernama Carolyn Christov-Bakargiev. Beliau merekrut ejen-ejen dari seluruh dunia untuk masuk ke dalam kumpulannya yang diketuai oleh Chus Martinez seorang kurator wanita berasal dari Sepanyol. Mengambil konsep *platform Documenta 11* ke atas lebih tinggi, *Documenta 13* dijalankan tidak hanya tertumpu di *Fridericianum*, Kassel *Jerman* tetapi acaranya serentak di lokasi yang berbeza bahkan di Kabul, Afghanistan. Lokasi yang dipilih berdasarkan konsep pameran antaranya bekas bangunan kem buruh di bawah rejim Sosialis Nasional Benedictine Monastery di Breitenau, sekolah asrama untuk kanak-kanak perempuan dan klinik psikiatrik. Di antara kedua lokasi ini iaitu Kassel/Breitenau dan Kabul/Bamiyan, *Documenta 13* menawarkan konsep *'Zusammenbruch und Wiederaufbau"* atau (*Collapse and Recovery*), 'Runtuh dan Pemulihan' dalam erti kata lain, satu penyembuhan trauma perang melalui seni.

Antara artis-artis yang terlibat dalam *Documenta 13* adalah seperti Clemens Von Wedemeyer, Mariam Ghani, Goshka Macuga, Michael Rakowitz, dan Omer Fast. Mereka ini telah melawat tempat-tempat berikut sebelum pameran dijalankan. Artis-artis ini melalui program pertukaran. Contohnya, artis dari Kabul ke Kassel dan begitulah sebaliknya. Setiap

yang memerlukan komunikasi dalam penulisan dan berkomunikasi secara luas bagi menerangkan serta memperkenalkan karya. Kerja pengkuratoran bukan semata skop kerja yang mudah kerana setiap pameran mempunyai tema tertentu yang perlu dilakukan kajian dengan terperinci seperti menggunakan kaedah etnografi yang menyelidik cara hidup sesuatu etnik atau budaya.

Kekeliruan dan ketidakfahaman sesiapa sahaja tentang peranan kurator ini terjadi kerana kurangnya organisasi atau institusi yang giat memperkenalkan peranan kurator, kurang wacana terbuka tentang siapa kurator, sejarah kuratorial, peranan kurator, penting atau tidak peranan kurator dalam sebuah pameran, bagaimana menjadi kurator, perbezaan peranan kurator bebas, kurator institusi awam dan sebagainya. Kurator bebas pula mungkin tidak terikat dengan visi dan misi kerajaan atau institusi awam tetapi perlu memenuhi kehendak pemberi projek atau pameran. Oleh itu, peranan kurator bebas semakin terbatas akibat arus yang dicipta pemain industri. Hal ini dijelaskan oleh Nur Hanim (2015) di dalam wawancara bersama Sastera BH yang menyatakan bahawa tugas pengkuratoran semakin terbatas akibat tuntutan industri seni yang terperangkap dalam aspek komoditi yang memfokuskan kepada aspek jual beli karya. Beliau merujuk kepada pengurusan galeri swasta yang menitikberatkan soal jual beli karya dan tidak lagi perlu bergantung kepada peranan kurator yang sebenar.

Dalam melihat perkembangan seni visual kontemporari di Malaysia, peranan kurator bebas mungkin boleh diketepikan kerana mereka bekerja atas kelangsungan hidup atau sememangnya mempunyai minat mendalam dalam bidang kuratorial. Akan tetapi kurang ditanamkan filosofi, visi dan misi institusi awam mahupun dasar kerajaan. Justeru itu, tidak ada kesatuan atau berkongsi visi (*shared vision*) dalam gerakan kurator bebas dan kurator institusi awam. Isu ini menjadi satu kelompongan yang perlu dilihat semula. Peranan dan tugas kurator perlu difikirkan semula. (*rethinking curator role*). Sekiranya kita memilih untuk posisi kurator sebagai nadi penting kepada perkembangan seni visual kontemporari, kita perlu menanamkan filosofi, visi dan misi yang perlu dicapai. Juga, memeriksa semula peranan masing-masing (*self-reflection*) dalam meneraju hala tuju seni visual kontemporari negara. Bukan itu saja, pelapis-pelapis kurator sedia ada juga perlu dilahirkan dengan pendidikan khusus dalam bidang ini. Perkembangan seni visual kontemporari di Malaysia bergantung kepada peranan kurator dan bukannya seniman. Sememangnya tugas berat menanti kurator. Mereka ini adalah barisan hadapan seni visual kontemporari negara yang perlu sentiasa mencari jalan untuk menyegarkan seni visual (*up to date*) dan seiring dengan perkembangan semasa. Akhirnya, peranan dan tugas kurator itu tidak ubahnya seperti seorang penyelidik (*researcher*). Penyelidik seharusnya

[illegible] pengetahuan dalam menjalankan kajian, memahami metodologi kajian, mempunyai [illegible] dalam menganalisa data (karya) dan akhirnya memberikan satu proposal melalui pameran (*gallery atau public sphere-site-specific*) yang dihasilkan sama ada dalam konteks ilmu baharu (*new knowledge*) atau format baharu.

Kuratorial Kontemporari

Joseph Beuys bercakap tentang idea memperkembangkan konsep seni semenara Hans Ulrich Obrist pula bercakap tentang memperluaskan konsep kuratorial. Kuratorial yang dipraktikkan ruang di dalam galeri sangat kuat dan perkara ini perlu difikirkan semula. Terry Smith (2012) menyatakan bahawa sedekad yang lalu, idea untuk memilih karya dan objek telah berubah. Amalan kuratorial tidak lagi terhad kepada ruang pameran dan kurator tidak lagi seorang yang hanya menyediakan pameran. Galeri hanya menjadi katalis (*catalyst*) untuk menghantar penonton ke arah persembahan sebenar atau intipati sebuah kuratorial. Gagasan kuratorial masih lagi dikaitkan dengan ruang muzium atau galeri dan ini membuatkan bidang kuratorial tidak berganjak. Perkara ini disokong oleh Obrist (2014) menyatakan bahawa pameran tidak hanya perlu berlangsung di galeri, tidak hanya perlu mempamerkan objek seni. Seni boleh hadir di tempat yang tidak kita sangkakan. Tokoh seperti Harald Szeemann, Walter Hopps dan Hans Ulrich Obrist telah mengubah paradigma kepada membina konsep, menemui idea baru dan menganalisa jaringan. Kurator menjadi pengantara yang menawarkan visi mereka mengenai seni kontemporari. Memahami fenomena sosial kekinian dan kesannya ke atas kehendak penonton (*viewer's demand*) sekaligus mengetahui kesetiaan penonton (viewer's loyalty) akan sesuatu acara/pameran. Juga pada akhirnya, penonton tadi boleh menjadi dukungan dan dorongan (viewer's advocate) kepada orang lain akan hasil kerja seseorang kurator tadi.

Dalam konteks kontemporari, kuratorial dibicarakan tentang menguruskan pelbagai bentuk berbeza seperti perihal fenomena sosial, makanan, pesta/festival, malah juga perihal bilik [illegible]. Namun, secara tradisional difahami bahawa kurator adalah seorang yang menjadi pelayan objek seni, menghidangkan, menerangkan, seperti pengertian yang diambil dari perkataan latin 'curare' yang memberi maksud kepada seseorang yang mengurus dan menjaga karya seni. Hari ini, merujuk *Sotheby's Institute of Art* bahawa peranan kurator dalam konteks kontemporari terletak di antara dua tafsiran; kurator seni yang menguruskan karya tetapi juga yang keduanya, mengaitkan karya tersebut kepada konteks yang lebih besar, membingkai objek seni secara intelektual (*intellectual framing*), mengaitkan dengan sejarah dan konteks sosial. Kurator yang

Penerbit
LEMBAGA PEMBANGUNAN
SENI VISUAL NEGARA
No 2 Jalan Temerloh
Off Jalan Tun Razak
53200 Kuala Lumpur

T 603 4026 7000
F 603 4025 4987
www.artgallery.gov.my

Esei

Esei-esei KURATORIAL

Perpustakaan Negara Malaysia   Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Esei : Esei-esei KURATORIAL / Ketua Editor Amerrudin Ahmad ; Rohana Mohd Yusof, Baktiar Naim Jaaffar, Norazmah Rashid, Osmihamidy Osman.
ISBN 978-967-0914-46-6
1. Curatorship.
2. Malay essays.
3. Essay.
4. Government publications--Malaysia.
I. Amerrudin Ahmad. II. Rohana Mohd. Yusof.
III. Baktiar Naim Jaaffar. IV. Norazmah Rashid.
V. Osmihamidy Osman.
069

ISBN 978 - 967014-46-6

Editorial

Ketua Editor
Amerrudin Ahmad

Rohana Mohd Yusof
Baktiar Naim Jaaffar
Norazmah Rashid
Osmihamidy Osman

Penulis Tamu
Azzad Diah Ahmad Zabidi
Nur Hanim Khairuddin
Nasir Baharuddin
Tan Sei Hon
Dr. Suwarno Wisetrotomo, M.Hum.
Syed Muhammad Hafiz
Chai Chang Hwang
Sury Sulaiman
Mohamad Fairuzan Mat
Mohd Jayzuan
Albert Putra Rahman

Reka Bentuk
Shamizar Rahim

Cetak
Tihajri Kreatif

Kulit Buku
Details
Yap Sau Bin
...Who Gave Birth to the Great White One...
2002
Campuran, instalasi
300cm x 300cm x 150 - 250cm
Koleksi Seni Negara
BSVN2013.013

© Balai Seni Negara, 2020

Hakcipta terpelihara. Karya yang disiarkan di dalam penerbitan ini tidak boleh diterbitkan semula dalam apa-apa jua bentuk dan dengan apa-apa jua cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada pihak penerbit.

Penerbit
LEMBAGA PEMBANGUNAN
SENI VISUAL NEGARA
No 2 Jalan Temerloh
Off Jalan Tun Razak
53200 Kuala Lumpur

T 603 4026 7000
F 603 4025 4987
www.artgallery.gov.my

Esei

Esei-esei KURATORIAL

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Esei : Esei-esei KURATORIAL / Ketua Editor Amerrudin Ahmad ; Rohana Mohd Yusof,
Baktiar Naim Jaaffar, Norazmah Rashid, Osmihamidy Osman.
ISBN 978-967-0914-46-6
1. Curatorship.
2. Malay essays.
3. Essay.
4. Government publications--Malaysia
I. Amerrudin Ahmad. II. Rohana Mohd. Yusof.
III. Baktiar Naim Jaaffar. IV. Norazmah Rashid.
V. Osmihamidy Osman.
069

ISBN 978 - 967014-46-6

Editorial

Ketua Editor
Amerrudin Ahmad

Rohana Mohd Yusof
Baktiar Naim Jaaffar
Norazmah Rashid
Osmihamidy Osman

Penulis Tamu
Azzad Diah Ahmad Zabidi
Nur Hanim Khairuddin
Nasir Baharuddin
Tan Sei Hon
Dr. Suwarno Wisetrotomo, M.Hum.
Syed Muhammad Hafiz
Chai Chang Hwang
Suzy Sulaiman
Mohamad Fairuan Mat
Mohd Jayzuan
Albert Putra Rahman

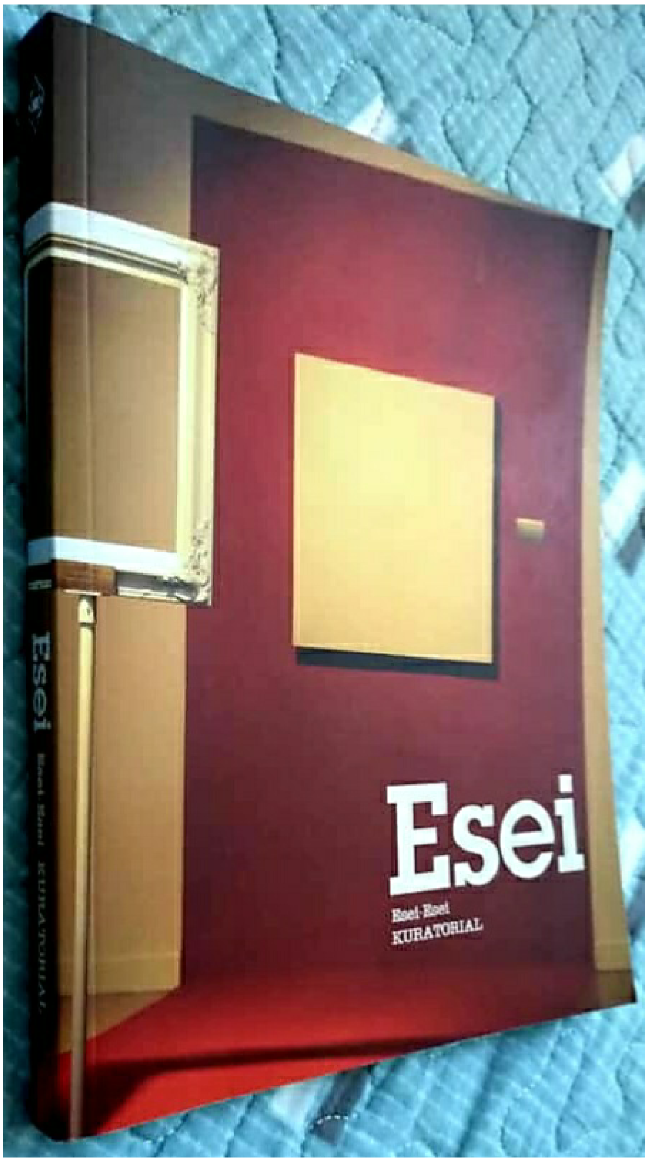
Reka Bentuk
Shamizar Rahim

Cetak
Tihajri Kreatif

Kulit Buku
Details
Yap Sau Bin
...Who Gave Birth to the Great White One...
2002
Campuran, instalasi
300cm x 300cm x 150 - 250cm
Koleksi Seni Negara
BSVN2013.013

© Balai Seni Negara, 2020

Hakcipta terpelihara. Karya yang diatarkan di dalam penerbitan ini tidak boleh diterbitkan semula dalam apa-apa jua bentuk dan dengan apa-apa jua cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada pihak penerbit.


Esei
Esei-Esei
KURATORIAL