

SEBUAH KARYA SAIFUL RAZMAN

TUGU ATAS BUKIT

19 SEPT - 06 DIS 2022 BALAI SENI NEGARA, KUALA LUMPUR

**HANYA SATU
SINGL E**

PORT
unity thru arts

**RISSIM
CONTEMPORARY**

TUGU ATAS BUKIT, 2022

Saiful Razman

Saiful Razman (lahir 1980, Perak) ialah seorang artis berbilang disiplin yang dikenali ramai dengan karyanya, kolaj-kolaj kertas tisu dan kain kasa yang telah menempa nama beliau di peringkat antarabangsa, termasuklah baru-baru ini di mana beliau dibawa ke Collateral Event di Venice Biennale (2022), Sharjah Art Foundation Residency (2022), dan memenangi UOB Southeast Asian Painting of The Year Award (2021). Elemen terpenting dalam penciptaan karya-karya beliau adalah penyiasatan makna landskap. Menerusi instalasi terbaharu Razman, *Tugu Atas Bukit* (2022), beliau meneroka landskap-landskap Malaysia yang kerap berubah dengan mengikat isu-isu berkaitan keadaan ekonomi dan ketegangan sosial di kampung halamannya, Kampung Changkat Jong, Perak menerusi drama audio, filem, kolaj foto, arca dan muzik.

Tugu Atas Bukit berkisar tentang kontroversi sebuah jirat (perkuburan) Cina di Kampung Changkat Jong yang dibina pada tahun 1930-an. Nama "Jong" berasal dari cerita rakyat dahulu kala, di mana sebuah kapal jong (berupa kapal purba yang berasal dari Jawa, Indonesia) yang tersadi di atas puncak bukit akibat disumpah oleh Sang Kelembai. Penduduk kampung yang berbangsa Melayu telah menjual sebahagian tanah di atas bukit tersebut. Kemudian timbul ketegangan kaum dan juga agama apabila kawasan tanah bukit di tengah-tengah perkampungan Melayu itu akan dijadikan jirat Cina. Bagi kebanyakan penduduk, kegawatan dan ketegangan di kampung tersebut adalah disebabkan oleh sumpahan purba, walaupun secara paradoksnya jirat tersebut memberikan penduduk kampung sumber pendapatan tetap hasil daripada kerja-kerja mencuci dan menyelenggara kubur-kubur di situ.

Mendapat inspirasi dari novel *Rentong* (1979) oleh Sasterawan Negara, Dato' Haji Shahnon Ahmad — sebuah kisah berlatarbelakangkan Kampung Bunggol Derdad di Kedah yang meneroka cabaran-cabaran moral berkaitan nilai-nilai dan tradisi-tradisi Melayu, Razman mencipta naratif fiksyennya sendiri berkisar tentang kontroversi Changkat Jong. Naratif ini mengikuti perbincangan-perbincangan tentang penjualan tanah tersebut yang telah berlaku pada penghujung dekad 1990-an. Yop Pin, seorang nasionalis dan pejuang kemerdekaan enggan menjual tanah tersebut. Namun, akhirnya digoda oleh Amirah, seorang tukang urut yang diantar oleh Ngah Berahim untuk mengubah pendirian Yop Pin. Keputusan Razman untuk menjadikan akhir 1990-an sebagai latar belakang ceritanya adalah merujuk kepada pengalamannya sendiri di Changkat Jong, ketika dia menganggur semasa Krisis Ekonomi Asia dan bergelut dengan dilema kewangan dan etika untuk meninggalkan kampung dan memasuki Sekolah Seni.

Dengan menggabungkan pelbagai jenis media, Razman membawa penonton keluar daripada had-had seni lukis dan memberanikan mereka ke dalam sebuah landskap fizikal yang sebenar, di mana seseorang akan mengalami sendiri memori fiksyen yang melakarkan kompleksiti dilema sosiopolitik di sebalik kemiskinan, tradisi, agama, bangsa dan urbanisasi. Di dalam membentuk karya-karya ini, Razman melalui proses kolaborasi tuntas bersama para pelakon dan pemuzik demi meneroka persimpangan di antara pelbagai bentuk seni.

Melalui proses eksperimentasi bunyi-bunyian alat muzik tradisional (rebana, rebab dan gendang) bersama perkusi dan akordion untuk mencipta muzik latar yang dimainkan di sepanjang instalasi ini, Razman memperkuatkan lagi penjajaran antara masa lalu dan hari ini bersama-sama dengan paradoks yang mengelilingi dilema dalam penceritaannya. Arca-arca yang dibina daripada timbunan beg pasir adalah simbolik kepada pembinaan dan pembangunan, di mana ia adalah bahan utama di dalam konkrit. Penonton-penonton digalakkan untuk duduk dan berinteraksi bersama beg-beg pasir yang disusun secara simbolik — sebuah perigi yang menggambarkan alam sekitar semula jadi dan sumber-sumbernya, dan sebuah piramid yang menggambarkan pembinaan sebuah tugu. Menerusi persesembahan ini, Razman menjemput kita untuk meneroka dilema etika di sebalik keinginan materialistik ego kita bersama hubungan kita kepada budaya, tradisi dan kerohanian. Filem ini pula dimainkan di sebalik sebuah latar belakang hitam dan putih berukuran 35 x 35 kaki, yang mengandungi foto-foto daripada landskap Changkat Jong.

Sama seperti majoriti karya-karya Saiful Razman, *Tugu Atas Bukit* tidak memaksa sebarang interpretasi atau pandangan. Sebaliknya, dengan penggabungan pelbagai bentuk media, ia memberarkan rasa berbelah-bahagi dan kontradiksi tertentu untuk wujud hidup bersama. Pendekatan Razman di dalam filem pula tidak sejarah dengan sistem-sistem representasi konvensional di mana beliau mengasingkan dan menyelami elemen-elemen individu filem seperti bunyi, penceritaan, fotografi, dan filem ke dalam sebuah instalasi tunggal. Menerusi *Tugu Atas Bukit*, Razman mencadangkan cara-cara baharu menafsir landskap dengan mentransformasi sesebuah adegan kepada satu pengalaman mendalam yang merangkumi keseluruhan penceritaan.

Saiful Razman (b. 1980, Perak) is a multi-disciplinary artist primarily recognised for his gauze and tissue-paper collages that have garnered him international acclaim, most recently bringing him to the Collateral Event at Venice Biennale (2022), Sharjah Art Foundation Residency (2022), and the UOB Southeast Asian Painting of The Year Award (2021). At the heart of his practice is an investigation of landscapes. In his most recent installation, *Tugu Atas Bukit* (2022), Razman explores Malaysia's ever-changing landscapes by intertwining issues surrounding the economic conditions and social tensions in his hometown, Kampung Changkat Jong, Perak, through audio drama, film, photo-collage, sculpture, and music.

Tugu Atas Bukit centres on the controversy of a Chinese cemetery in Kampung Changkat Jong built in the 1930s. The name "jong" originates from ancient folklore, where a *jong* ship (a type of ancient sailing ship originating from Java, Indonesia) was stuck at the foot of a hill due to *Sang Kefembai's* curse. Local Malay villagers sold the land on the hill, resulting in religious and socio-political tensions from the cemetery being built at the centre of a Malay-Muslim village. For many, the turmoil and tensions in the village are due to the ancient curse, though paradoxically, the cemetery provides the villagers with a steady source of income by cleaning and maintaining the graves.

Inspired by the novel *Rentong* (1979) by National Laureate, Dato' Haji Shahnon Ahmad — a story set in Kampung Bunggal Derdap in Kedah that explores moral challenges related to Malay traditions and values, Razman creates his fictional narrative around the controversy of Changkat Jong. The narrative follows discussions behind the sale of the land in the late-1990s. Yop Pin, a nationalist-independence fighter, refuses to sell the land but is later seduced by Amirah, a masseuse who was sent by Ngah Brahim, the head of the village, to convince Yop Pin otherwise. Razman's decision to set the story in the late 1990s is a reference to his upbringing in Changkat Jong when he was unemployed during the Asian Economic Crisis and wrestled with the financial and ethical dilemmas of moving away to attend Art School.

By weaving together various forms of media, Razman transcends his audience beyond the barriers of painting and immerses them into an actual physical landscape, where one experiences a fictional memory that illustrates the complex socio-political dilemmas behind poverty, tradition, religion, race, and urbanisation. In developing this work, Razman underwent an intensely collaborative process between actors and musicians to explore the intersection between various art forms.

In experimenting with the sounds of traditional instruments (*rebana*, *rebab*, and *gendang*) with percussions and an accordion to create the score which plays throughout the installation, Razman amplifies the juxtaposition between past and present, along with the paradoxes surrounding the dilemma. The sculptures created using sandbags are intended as symbols of construction and development, being the key material in concrete. Viewers are encouraged to sit and interact with the sandbags, which are arranged symbolically — a *well* symbolising the natural environment and its source and a *pyramid* to symbolise the construction of a monument. Through this, Razman invites us to explore the ethical dilemma behind the materialistic desires of our ego with our ties to culture, tradition, and spirituality. The film is played against the backdrop of a large black and white collage that spans 35 ft by 35 ft, containing photographs from the landscape of Changkat Jong.

As with the majority of Saiful Razman's works, *Tugu Atas Bukit* does not impose a single interpretation or viewpoint. Rather, intertwining various media forms allows for certain ambivalences and contradictions to coexist. Razman's approach to filmmaking runs counter to the conventional systems of representation by isolating and deconstructing individual elements of film such as sound, narration, photography, and film into a single installation. Through *Tugu Atas Bukit*, Razman proposes new ways of interpreting landscape by transforming a scene into an immersive and all-encompassing experience.

- Suleyman Azhari
Guest writer

SEBUAH KARYA SAIFUL RAZMAN

TUGU ATAS BUKIT

RAT PRODUCTION & SR ART STUDIO mempersenaja sebuah produksi SR ART STUDIO "TUGU ATAS BUKIT" karya SAIFUL RAZMAN
lakonan MIOR HASHIM MANAP AMEERA RAMLEE FATHIL DANI NAMRON FIRDAUS KARIM dan NADIA AQILAH
penerbit eksekutif FAISAL MUSTAFFA penerbit SAIFUL RAZMAN pengurus produksi NADIYA NISAA penulis skrip NURUL AFNA AKMA
pengarah suara FIRDAUS KARIM pengarah bunyi & muzik MOHSIN OTHMAN pengarah fotografi SAFUDDIN MUSA suntingan video JOHN HAFIZ
penataan warna AMMAR AIZZAD rekaan poster NAJMI ARIFIN rekaan produksi KHBIR ALI ROSLAN RABBANI SUJAK
pengarah SAIFUL RAZMAN

BALAI SENI NEGARA
NATIONAL ART GALLERY
No. 2, Jalan Temerloh, Off Jalan Tun Razak
53200 Kuala Lumpur
Tel: +603 4026 7000 Fax: +603 4025 4987

Balai Seni Negara
 [Balai Seni Negara](#)
 [nationalartgallerymy](#)
 [BalaiSeniNegara](#)
 [National Art Gallery Malaysia](#)
www.artgallery.gov.my

[nationalartgallerymy](#)
 [Balai Seni Negara MY](#)
 [#balaiseniniegara](#)
 [#nationalartgallery](#)
 [#NAGMalaysia](#)

www.artgallery.gov.my

LPSVN Apps

