

By the Spears of the Past, In the Shadow of Tomorrow

Lukisan ini menawarkan refleksi yang mendalam tentang dinamika rumit antara warisan budaya, penjagaan alam sekitar, dan kelajuan pembangunan moden yang pesat di rantau BIMP-EAGA. Bertempat di dalam hutan leluhur yang tebal, komposisi ini menonjolkan sekumpulan penjaga peribumi—figura-figura yang berdiri teguh sebagai pelindung tanah mereka. Dengan mata yang menyala dan lembing terangkat, mereka membentuk benteng pelindung yang melambangkan penentangan serta penjagaan yang berakar umbi.

Di sisi mereka duduk satu figura yang menyerupai kerbau, melambangkan petani Filipina. Jauh daripada bersifat mitos, perwakilan ini mengangkat penghormatan kepada tenaga, ketabahan, dan kebijaksanaan yang tidak pernah diperkatakan secara langsung oleh mereka yang telah lama mengusahakan tanah dengan komitmen yang tidak berbelah bahagi.

Di sekeliling mereka terdapat objek-objek yang biasa tetapi mengganggu—kon pembinaan, komponen mekanikal, dan kuda goyang yang telah dirosakkan. Setiap objek ini merujuk kepada bentuk pencerobohan. Kuda goyang, yang biasanya menjadi simbol zaman kanak-kanak dan keselesaan, membawa makna yang lebih gelap di sini: ilusi kemajuan, pergerakan tanpa arah, atau pertumbuhan yang memberi kesenangan sementara tetapi membawa kepada peminggiran jangka panjang.

Satu elemen yang sangat menyentuh perasaan ialah papan tanda “Dilarang Menceroboh”. Ia membawa dua tafsiran: pertama, ia mungkin merupakan usaha pihak pembinaan untuk mengehadkan akses dan menuntut pemilikan tanah—simbol pengasingan dan penswastan. Namun pada sisi lain, ia juga boleh ditafsir sebagai sempadan senyap tetapi tegas yang digariskan oleh komuniti peribumi sendiri—satu peringatan bahawa tanah warisan mereka tidak boleh diceroboh, dikomersialkan atau diambil tanpa hormat dan pengiktirafan.

Penggunaan palet warna tanah yang suram menguatkan rasa mentah dan rentan pada persekitaran serta penjaganya. Permainan cahaya dan bayang di seluruh kanvas mencerminkan ketidakpastian: masa depan yang masih belum pasti. Adakah pembangunan industri akan menenggelamkan para pelindung ini, atau mampukah pembangunan bertanggungjawab merintis jalan yang menghormati kemajuan dan tradisi secara serentak?

Dalam konteks *Isle to Isle: Refleksi BIMP-EAGA Melalui Seni Kontemporari*, karya ini mengundang perbincangan tentang jenis kemajuan yang sedang kita kejar. Ia mengingatkan kita bahawa masa depan yang benar-benar lestari tidak terletak pada penghapusan masa lalu, tetapi dalam keberanian kita berdiri bersama mereka yang telah lama menjaganya.

By the Spears of the Past, In the Shadow of Tomorrow

This painting offers a compelling reflection on the complex dynamics between cultural heritage, environmental stewardship, and the rapid pace of modern development in the BIMP-EAGA region. Set within a dense ancestral forest, the composition brings into focus a group of indigenous vanguards—figures who stand as fierce defenders of their land. With glowing eyes and raised spears, they form a protective barrier, symbolizing resistance and deep-rooted guardianship.

Beside them sits a striking figure with the head of a carabao, symbolizing the Filipino farmer. Far from being mythical, this representation honors the labor, resilience, and unspoken wisdom of those who have long toiled the land with unwavering commitment.

Around them are familiar yet jarring objects—construction cones, mechanical parts, and a dismantled rocking horse. Each item alludes to forms of encroachment. The rocking horse, typically a symbol of childhood and comfort, takes on a darker meaning here: the illusion of progress, movement without direction, or growth that offers temporary pleasure but long-term displacement.

One particularly poignant detail is the "No Trespassing" sign. It holds two interpretations: on one hand, it may mark an attempt by a construction entity to restrict access and claim the land, a visual cue of isolation or privatization. On the other, it acts as a silent but firm boundary drawn by indigenous peoples themselves—asserting that their ancestral domain is not to be violated, commodified, or taken without respect and recognition.

The use of a muted, earthy color palette underscores the rawness and vulnerability of the environment and its stewards. Light and shadow interplay throughout the canvas, suggesting uncertainty: a future still in question. Will industrial expansion overwhelm these protectors, or can responsible development chart a path that honors both progress and tradition?

*In the context of *Isle to Isle: A Reflection of BIMP-EAGA Through Contemporary Art*, this work invites dialogue on the kind of growth we pursue. It reminds us that a truly sustainable future lies not in erasing the past, but in standing with those who have long protected it.*

