

THE TRUE CULTURAL EXCHANGE

The *Sama-Sama/Together* project was held when nations in the world, including Indonesia, were overwhelmed with intense sentiment towards America. After the 11 September 2002 incident, followed by the US attacks on Afghanistan and Iraq, the previously sympathetic opinion of the world towards the great calamity that struck the US turned into aversion to foreign policies implemented by President George Bush. It was in the midst of this anti-American sentiment the *Sama-Sama/Together* project was run. We hadn't thought that the sentiment would also prevail over a number of art communities in Yogyakarta. In fact, the art world, often seen as a liberating arena, is sometimes unable to liberate itself from stereotypes. Some art communities are not perceptive enough to be able to distinguish the US government's policies from the attitudes of American people. An art space in Yogyakarta spontaneously refused my proposal for this collaborative exhibition organized by Indonesian and American artists. However, because of this cynicism and refusal, we were resolved to prove that public art can be an effective space to build understanding, acceptance, and respect for two different cultures. We also wanted to learn and demonstrate that such stereotypic judgment about a nation is simply a naivety. Only in this spirit could we carry on with the implementation of the *Sama-Sama/Together* project.

Our first meeting was held at Via Via Café. The artists were Aaron Noble, Andrew Schoultz, Megan Wilson, Carolyn Castano and Carolyn Ryder Cooley (Alicia McCarthy arrived two weeks later). All were associated with a San Francisco art community named "Clarion Alley Mural Project" (CAMP). Though we had met the previous year (2002) with Megan Wilson and Carolyn Castano, the meeting was still unrelaxed. Mie Cornoedus gave brief but practical advices about local culture. Female artists should not wear shorts and sleeveless or thin shirts. When talking with another person, they should not put their arms akimbo or call someone aloud from a distance. For the Javanese, such attitudes are impolite and disrespectful. The tips may have sounded strange to the American artists, but when I gave Carolyn Castano a motorbike ride, she said "... there are actually no women wearing shorts or revealing shirts in the streets."

In the first day, Apotik Komik took the CAMP artists to all locations where the authorities had given us permission to make murals. Then, we introduced to them Indonesian artists who would accompany them during the project. From the beginning we had selected some artists to be the partners for the CAMP artists. The partners would serve as mediator between local people and the American artists. We thought that such mediation was necessary since there was a problem of communication as well as strong anti-American sentiment among the people. Initially, Apotik Komik would not let the foreign artists work alone in public spaces. In order to provide security to the visiting artists, we arranged a meeting between the San Francisco artists with the Mayor of Yogyakarta. Their formal reception was then reported in the mass media. We hoped that this would provide initial socialization and information to the public of Yogyakarta.

1st row L-R: GETTING READY FOR MURAL MOTOR BIKE TOUR | GET SET AND ROLL | MURAL SITE-SIGHTING
 2nd row L-R: VISITING LEMPUNGAN FLYOVER MURALS | CHATTING WITH LOCAL RESIDENT | MEETING WITH THE MAYOR OF YOGYAKARTA

Initially we expected the San Francisco artists to make murals based on historical narratives relevant to the environment they were working in. We hoped that they would carry out some simple research about the habitat of their locations. However, this could not be implemented because the time was insufficient while they also had to adapt to the environment of their respective locations. We, on the other hand, felt we should not intervene in their working strategy and creative process. As a matter of fact, the sharpest criticism from the art public of Yogyakarta said that the works of the American artists were incoherent within the Javanese environment. The artists were seen as merely changing the place but unwilling to understand the local culture. This criticism was reasonable though not completely true as in fact the American artists, with all limitations, always tried to understand the local conditions. Within their respective styles, the contents and messages presented by their murals were the results of their interaction with local surroundings.

The most important aspect of this was the interaction between local people and San Francisco artists. Carolyn Castano, since her visit in 2002, has collected old photographs she buys in the *Prawirotaman* area. Based on the pictures, she depicted the faces of Javanese girls mixed with the character of her own face. At first, Carolyn Castano felt uneasy to find herself an object of curiosity but, day by day, she did not feel ashamed anymore and she liked the children from nearby kampong who visited every day. Alicia McCarthy observed the life of the homeless children living alongside of the *Lempuyangan* railway line and made a mural with the added text "Nobody's Home". Alicia stayed in Indonesia only shortly (two weeks) and did not have enough time to develop relationships with people around her mural. However, she did develop a close collaborative relationship with Farhan and Codit. Alicia's mural is the only work that shows direct collaboration between Indonesian and American artists, meaning collaboration at all levels of idea, material, and implementation. Aaron Noble inserted in his work elements of a shop's logo located in front of his mural near the Permata theater. His friendly relationship with the store parking-men was represented

symbolically in his mural. Megan Wilson had a warm relationship with a family living in front of her mural. The mother of the family even asked her to stay overnight in her house. Her mural was inspired by batik motifs that she arranged into colorful flowers. Some people in the neighborhood asked her to paint their houses with the typical flowers of Megan Wilson. The flowers were the sign of her encounters with local inhabitants. Carolyn Ryder Cooley was friendly with the owner of a stall selling cigarettes and soft drinks across from her mural. Her location was a large electric generator box used in the Dutch colonial era. She interpreted the box as a cage in which freedom is tied down. As I see it, Carolyn Ryder was attentive to animal conditions. She once took a walk at the south town square of Yogyakarta and saw the legs of elephants were chained. She was touched seeing the many kinds of animals in *Ngasem* traditional market caged, tied down, and ready for sale. Perhaps, for Carolyn, this violated the animal's right of life.

Andrew Schultz created an excellent drawing on the wall alongside of Tugu railway line in Samsat area and he also had close association with local people. His work responds to the small shops and food stalls owned by the people. Inhabitants around the location of Andrew Schultz's mural served him with drink every day. They wondered how a foreigner could come here, far away from his country, only to decorate their place. Up to the present, they have kept Andrew's mural from unwanted scribble.

At the beginning, the ideal collaboration between the artists of Apotik Komik and those from San Francisco was rather hard to realize. For example, the Indonesian artists involved in this project, especially those from Java, were sometimes unable to express directly their objection to something. In contrast, the American artists from San Francisco were unable to understand the thought and feeling of others expressed allusively. They prefer straightforward expression to understand what others mean. The role of Mie Corneodus as an expatriate who has been living for a long time in Indonesia was crucial in order to mediate the communication and avoid misunderstanding between the East and the West. Our meetings were intensive enough since besides making murals we had other programs to discuss, such as the exhibition at Via Via Café, an artist's talk at the Cemeti Art House, and another exhibition at the France Cultural Center. Through cooperation, we were able to bridge the communication gap resulting from cultural differences.

When the San Francisco artists went home, the Indonesian artists were still uncertain about their visas for visiting America. We did not want to hope too much, and the more important task for us was that the visit of San Francisco artists to Yogyakarta had been accomplished successfully. Eventually, however, the artists of Apotik Komik (Samuel Indratma, Arie Dyanto, Nano Warsono, and Arya Pandjalu) got their visas and flew to San Francisco at the end of August. Perhaps because they had been familiar with San Francisco artists, they did not find significant problems in accomplishing their project in San Francisco. Some Indonesian artists said they were lucky as they could feel the heartbeat of the art world in a San Francisco that takes full advantage of the streets as a medium of expression. Some even said that San Francisco is a warm city where people could still meet and spend their time chatting in the streets. "Like in Yogyakarta," an artist said. The Indonesian artists stayed in the houses of San Francisco artists and developed cross-cultural relationships, not merely as a slogan often boasted by art communities but at the real level of daily life. In the melting pot of San Francisco the artists from Apotik Komik could get in touch with art communities from Mexico, Vietnam, and other places, and this is surely an experience enriching their knowledge. The artists made contact not only with visual art communities but also got acquainted with communities of music, dance, and alternative art spaces in San Francisco. In the streets, they met many kinds of people, including gangs and the homeless, something they never imagined in a superpower country like the US.

Along with this project, the Apotik Komik artists also had the opportunity to go for a week to Haverford College in Philadelphia and visited New York. This is an important experience as the artists could observe the different situations of two other states in the United States. When they returned to Indonesia, all they could say was "... someday I want to go back to San Francisco."

SAMA-SAMA/TOGETHER: BIG FAMILY IN YOGYAKARTA

Sama-Sama/Together is really an important implementation of artist exchange. By choosing public space, namely the streets, as the medium of art practice, the artists could not only meet other art communities in a different country but they could also make contact with people of that country. Art practice in public space is a truly effective method for us in trying to eliminate all kinds of stereotype and learning to accept, understand, and give respect to differences. Additionally, art collaboration between Indonesia and the US is rare so that this art project is mainly important for opening up possibilities of further collaborations between the two countries. This art project would be impossible without the kindness and support from those helping us to implement our initial idea. We would like to thank John McGlynn from the Lontar Foundation, Phillip Yampolsky from the Ford Foundation, Riley Sever from the United States Embassy, Asian Cultural Council, Intersection for the Arts, and the Kelola Foundation for their valuable support. This project is not only a program of artist exchange but, essentially, the effort of understanding the societies of different nations. This is an effort of great consequence when today our world is entrapped in protracted conflicts as every group likes to claim themselves the most righteous.

Ade Tanesia
Operational Manager
Apotik Komik

PERTUKARAN BUDAYA YANG SESUNGGUHNYA!

Proyek *Sama-Sama/Together* berlangsung saat sentimen terhadap Amerika sedang sangat kuat di kalangan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Setelah peristiwa 11 September 2002, disusul dengan penyerangan AS terhadap Afghanistan dan Irak, masyarakat dunia yang sebelumnya prihatin terhadap musibah terbesar yang dialami bangsa Amerika, justru menjadi tidak simpatik dengan kebijakan politik luar negeri Presiden George W. Bush. Dalam kondisi sentimen anti AS inilah, proyek *Sama-Sama/Together* berlangsung. Dan kami tidak mengira bahwa sentimen ini juga terjadi pada sejumlah komunitas seni di Yogyakarta. Dunia seni yang dianggap sebagai dunia pembebasan, ternyata kadang tak bisa lepas dari pandangan-pandangan yang sempit. Sejumlah komunitas seni ternyata tak cukup cerdas untuk membedakan antara kebijakan pemerintah AS dengan manusia berkebangsaan Amerika. Sebuah ruang seni di Yogyakarta dengan spontan menolak saat saya mengajukan permohonan pameran seniman Indonesia dan Amerika di tempatnya. Namun justru dengan adanya sikap sinis dan penolakan ini, kami bertekad untuk membuktikan bahwa seni di ruang publik bisa menjadi ruang yang sangat efektif untuk memahami, menerima dan akhirnya menghargai dua kebudayaan yang berbeda. Juga kami ingin belajar dan sekaligus membuktikan bahwa sikap stereotip terhadap suatu bangsa merupakan sebuah kebodohan. Dengan semangat inilah proyek *Sama-Sama/Together* tetap berjalan.

Pertemuan kami yang pertama berlangsung di Via Via Kafe. Mereka adalah Aaron Noble, Andrew Schoultz, Megan Wilson, Carolyn Castano dan Carolyn Ryder, Alicia McCarthy (datang 2 minggu kemudian). Semuanya tergabung dalam komunitas seni di San Francisco bernama "Clarion Alley Mural Project" (CAMP). Walaupun di tahun sebelumnya (2002) kami telah bertemu dengan Megan Wilson dan Carolyn Castano, tetap saja pertemuan ini belum bisa cair. Mie Comoedus memberikan tips-tips kultur secara singkat tentang bagaimana seharusnya mereka bekerja di tepi jalan. Bagi kaum wanita diharapkan tidak memakai celana pendek serta kaos tipis tanpa lengan. Kemudian saat berbicara dengan orang di jalan jangan berkacak pinggang atau memanggil seseorang dari jauh dengan suara keras. Bagi orang Jawa, sikap seperti ini dianggap tidak sopan dan dapat membangkitkan rasa tersinggung. Mungkin tips ini terasa aneh bagi seniman Amerika, dan tentunya ada rasa penolakan. Namun saat saya membonceng Carolyn Castano dengan motor ia bergumam "...memang tidak ada wanita yang memakai celana pendek dan baju yang agak terbuka di jalan".

Di hari pertama, Apotik Komik memperlihatkan seluruh lokasi yang telah kami urus perijinannya pada seniman CAMP. Satu persatu seniman berembung untuk memilih tempatnya masing-masing. Selanjutnya kami memperkenalkan seniman yang akan menjadi partner mereka saat membuat mural. Dari awal kami memang sudah mempersiapkan adanya partner bagi setiap seniman CAMP. Partner yang juga berprofesi sebagai seniman akan menjadi jembatan antara masyarakat setempat dengan seniman Amerika serta membuka kemungkinan terjadinya pertukaran pikiran antara seniman dari dua bangsa yang berbeda ini. Kami berpikir bahwa perlu adanya seseorang untuk jadi jembatan, mengingat keterbatasan bahasa dan mengingat masih

Top row left: ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN FRONT OF MEGAN'S MURAL | AARON'S MURAL DOG EYE VIEW | ONE BIG HAPPY FAMILY
 2nd row left: RYDER CHATS WITH SOME LOCAL BOYS | CASTANO HANG OUT WITH SOME KID FROM THE BLOCK | SOME NEIGHBORS CLOSE TO ANDY'S MURAL

kuatnya sentimen AS, Apotik Komik tidak mungkin membiarkan seniman asing bekerja di ruang publik sendirian. Untuk "melindungi" keberadaan mereka di Yogyakarta, kami merasa perlu untuk mempertemukan seluruh seniman San Francisco ini dengan Walikota Yogyakarta. Sebuah penerimaan secara resmi dan formal yang lalu diberitakan melalui media massa ini diharapkan dapat menjadi sosialisasi awal bagi masyarakat di Yogyakarta bahwa akan ada sejumlah orang asing yang bekerja di ruang publik.

Awalnya kami berharap para seniman San Francisco akan membuat lukisan mural berdasarkan narasi sejarah yang ada di sekitar tembok tersebut. Artinya saat itu diharapkan terjadi semacam riset kecil mengenai habitat di lokasi mural. Namun hal ini tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan waktu, belum lagi penyesuaian di lokasi mural, dan tentunya kami juga tidak bisa terlalu banyak mencampuri metode kerja dan proses kreatif mereka. Tetapi ternyata kritik paling tajam dari publik seni di Yogyakarta adalah bahwa hasil karya para seniman Amerika dianggap sangat lepas dari lingkungannya. Tak ada bedanya membuat mural di Yogyakarta dan di San Francisco, artinya mereka dianggap hanya pindah tempat saja dan tidak terlihat adanya kemauan untuk memahami kultur setempat. Kritik ini cukup baik, tetapi tidak sepenuhnya benar karena bagaimanapun juga dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, para seniman AS tetap berusaha memahami kondisi setempat.

Walaupun mereka membawa gaya muralnya masing-masing, tetapi isi dan pesan-pesan dalam karyanya merupakan hasil interaksi mereka dengan lingkungan setempat. Carolyn Castano sejak kedatangannya di tahun 2002 telah mengumpulkan foto-foto lama yang dibelinya di kawasan Prawirotaman. Berdasarkan foto tersebut ia membuat karya wajah gadis-gadis Jawa tetapi dicampur dengan karakter wajah dirinya sendiri. Alicia McCarthy mengamati kehidupan anak jalanan dan gelandangan yang tinggal di pinggir rel kereta api Lempuyangan lalu membuat karya mural dengan teks "Nobody Home". Aaron Noble memasukkan unsur logo toko yang berada di depan lokasi muralnya di bioskop Permata. Kedekatannya dengan para tukang parkir yang setiap hari menemaninya, secara simbolik masuk dalam karya muralnya. Karya Megan Wilson juga terinspirasi dari motif-motif batik yang dirangkainya menjadi bunga-bunga berwarna warni. Ia juga bersahabat dengan orang-orang di sekitar muralnya, sampai beberapa di antaranya minta agar rumahnya juga digambari bunga-bunga khas Megan Wilson. Bunga itu menjadi tanda pertemuannya dengan penduduk setempat. Carolyn Ryder merespon bentuk kotak dari bekas gardu listrik peninggalan Belanda ini. Ia menginterpretasi kotak ini sebagai sangkar dimana kebebasan telah dikebiri. Berdasarkan pengamatan saya, Carolyn Ryder memang sangat memperhatikan kondisi binatang. Ia sempat berjalan-jalan ke alun-alun Kidul dan melihat dua kaki gajah diikat dengan rantai. Ia juga tidak tega melihat beragam binatang di pasar Ngasem yang dikurung, diikat, serta siap diperjual belikan. Mungkin baginya hal ini merupakan tindakan yang tidak menghargai hak asasi binatang. Andrew Schoultz yang membuat drawing sangat indah di tembok rel kereta api Tugu di daerah Samsat juga bergaul erat dengan masyarakat sekitar. Ia merespon warung penduduk dengan karyanya.

Satu hal yang paling penting adalah terjadi interaksi serta hubungan yang akrab antara penduduk setempat dengan para seniman San Francisco. Carolyn Ryder dekat dengan pemilik warung rokok dan teh botol yang setia menemani dirinya saat membuat mural. Megan dekat dengan sebuah keluarga yang tinggal tepat di depan lokasi muralnya. Sampai sang Ibu mengajak Megan untuk menginap di rumahnya. Alicia yang sangat sebentar (hanya dua minggu) di Indonesia memang tidak sempat kontak dengan orang-orang yang setiap hari berada di lokasi muralnya. Namun ia membangun hubungan kerja yang sangat intens dengan Farhan dan Codit. Karya Alicia merupakan satu-satunya dimana kolaborasi antara seniman Indonesia dan Amerika terjadi. Baik kolaborasi dalam pemikiran, material hingga pengerjaan. Aaron Noble bergaul akrab dengan para tukang parkir di depan bioskop Permata. Penduduk di sekitar lokasi mural Andrew Schoultz setiap hari menyediakan minuman bagi dirinya. Mereka membayangkan orang asing mau datang jauh-jauh dari negaranya hanya untuk mempercantik lokasi tempat tinggal mereka. Sampai saat ini, mereka lah yang selalu menjaga mural Andrew dari setiap coretan. Carolyn Castano juga bergaul akrab dengan penduduk yang setiap sore bersantai di trotoar sambil "menonton" muralnya. Awalnya Carolyn Castano agak rih karena dirinya seperti menjadi "tontonan", namun lama kelamaan ia terbiasa dan sangat senang dengan anak-anak kecil dari kampung sekitar yang setiap hari mendekatinya.

Hubungan kerja antara seniman Apotik Komik dengan seniman San Francisco awalnya juga tidak mudah. Misalnya sebagai orang Jawa khususnya, seniman Indonesia yang terlibat dalam proyek ini kadang tidak dapat mengungkapkan secara langsung ketidaksetujuan mereka terhadap satu hal. Sementara sebagai orang Barat, khususnya Amerika, sulit untuk mengetahui pikiran dan perasaan orang hanya dengan gerak-gerik dan sindiran. Mereka membutuhkan ungkapan yang terus terang untuk mengerti suatu hal. Peran Mie Corneoedus sebagai orang asing yang sudah tinggal lama di Indonesia sangat penting untuk menjembatani kemungkinan terjadinya kesalahpahaman budaya Timur dan Barat. Selain itu, pertemuan kami memang cukup intens, karena selain membuat mural banyak kegiatan lainnya yang harus dipikirkan bersama, seperti pameran di Via Via, artist's talk di Rumah Seni Cemati, pameran foto dan karya di Lembaga Indonesia Perancis. Bekerja bersama memang membuat berbagai hambatan komunikasi karena perbedaan kebudayaan bisa teratasi.

Ketika para seniman San Francisco pulang, seniman Indonesia justru belum memperoleh kejelasan visa untuk berangkat ke Amerika. Saat itu kami sendiri tidak mau berharap terlalu banyak, yang penting proses kerja seniman San Francisco di Yogyakarta telah selesai dengan baik. Namun akhirnya seniman Apotik Komik (Samuel Indratma, Arie Dyanto, Nano Warsono, Arya Pandjalu) bisa mendapatkan visa, dan berangkat ke San Francisco pada akhir bulan Agustus. Perjalanan di San Francisco tentu menjadi pengalaman sangat berharga bagi mereka. Mungkin karena antara seniman sudah saling mengenal, maka mereka tidak terlalu canggung saat bekerja bersama di San Francisco. Beberapa seniman Indonesia bercerita bagaimana mereka sangat beruntung karena bisa merasakan benar-benar denyut jantung kesenian di San Francisco yang menjadikan jalan sebagai ajang ekspresi keseniannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa San Francisco adalah kota yang sangat hangat dimana orang masih bisa bertemu dan meluangkan waktunya untuk mengobrol di jalan. "Mirip di Yogya"....ungkap seorang seniman. Disana mereka pun tinggal di rumah seniman San Fransisco, sehingga hubungan antara budaya tidak sekedar slogan yang sering diusung oleh berbagai lembaga kesenian, tetapi ini merupakan kontak budaya dalam tataran kehidupan sehari-hari. San Francisco juga merupakan kota melting pot, sehingga para seniman dari Apotik Komik bisa langsung bersentuhan dengan berbagai komunitas seni dari Mexico, Vietnam, dan lain-lain, yang tentunya akan menambah wawasan mereka. Tak hanya seni rupa, mereka juga berkenalan dengan komunitas musik, tari, dan mengeksplorasi ruang-ruang seni alternatif di San Francisco. Selain itu di jalan, mereka juga langsung bersentuhan dengan bermacam-macam orang, dari mulai anak gang sampai *homeless*, sesuatu yang tidak mereka bayangkan bahwa gelandangan pun ada di negara *super power* ini.

Bersamaan dengan proyek ini, Apotik Komik juga mendapat kesempatan untuk pergi selama satu minggu ke Haverford College di Philadelphia serta bisa melihat kota New York. Pengalaman ini tentunya sangat penting untuk merasakan sekilas perbedaan suasana dari dua negara bagian di Amerika Serikat. Ketika kembali ke Indonesia, hanya ada satu kata yang mereka ucapkan...."suatu saat ingin kembali lagi ke San Francisco".

Akhir kata, proyek seni Sama-Sama/Together merupakan praktek pertukaran seniman yang sangat penting karena dengan memilih ruang publik, yaitu jalanan, seniman tidak hanya bertemu dengan komunitas seni di sebuah negara, tetapi langsung bersentuhan dengan masyarakatnya. Ternyata berkesenian di ruang publik merupakan metode yang cukup efektif jika kita mau belajar untuk menghancurkan setiap bentuk stereotip terhadap sesama, jika kita mau belajar untuk menerima, mengerti dan menghargai perbedaan. Disamping itu, hubungan kesenian antara Indonesia dan Amerika sangat jarang sehingga proyek seni ini sangat penting untuk membuka terjadinya setiap kemungkinan kerjasama antara seni di Indonesia dan Amerika. Proyek Seni ini tidak bisa berlangsung tanpa adanya kebaikan dan upaya mereka yang dengan rela hati membantu. Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada John McGlynn dari Yayasan Lontar, Phillip Yampolsky dari Ford Foundation, Riley Sever dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, Asian Cultural Council, Intersection for The Arts, dan Yayasan Kelola. Betapa berharga dukungan yang telah mereka berikan, karena proyek seni ini tidak hanya sekedar pertukaran seniman, tetapi juga cara untuk memahami masyarakat dari sebuah bangsa yang berbeda. Ini adalah upaya yang sangat penting ketika dunia semakin terbelah karena setiap pihak merasa dirinya paling benar.

Ade Tanesia
Manajer Operasional
Apotik Komik