

BUDAYA

DJUNI 1954

TAHUN KE III

NOMOR CHUSUS SENIRUPA BIENAL II DI SAO PAULO - BRASIL

BUDAYA

MADJALAH BULANAN KEBUDAJAAN DITERBITKAN OLEH DJAWATAN KEBUDAJAAN KEMENTERIAN P. P. K.

No. 6 — DJULI 1954 — TAHUN KE III

Alamat Redaksi/Administrasi Djl. Mahameru 11 JOGJAKARTA

Dipimpin oleh Dewan Redaksi

ISI

Peng	antar kata	— hal.	3
Pendahuluan			. 5
I.	Ruang Perantjis dan Italia	- hal.	- 12
II.	Ruang Djerman, Norwegia dan Austria	— bal.	23
III.	Ruang Israel dan Djepang	— hal.	27
IV.	Ruang Indonesia	— hal.	29
V.	Gedung Amerika	— hal.	35
VI.	Beberapa pendapat sekitar lukisan-lukisan dalam Bienal	— hal.	41
VII.	Minat Seni di Indonesia	— hal.	46

Gambar kulit "Bandung", buah tangan Kartono Yudhokusumo jang ikut di Bienal

000 9

HARGA LANGGANAN

1	Triwulan	 Rp.	9,—
1/2	Tahun	 Rp.	18,-

BIENAL II

OLEH

KUSNADI

PENGANTAR KATA

Nomor Budaya kali ini kami djadikan nomor chusus Seni Rupa, dimana Saudara Kusnadi menuliskan kesan-kesannja tentang Exposisi Seni Rupa Internasional jang ke II dikota Sao Paolo, Brasil, Amerika Selatan.

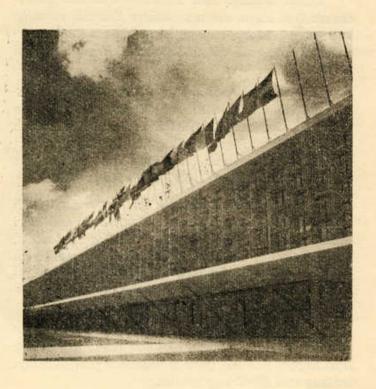
Seperti Saudara-saudara ketahui, melalui Kedutaan Besar Indonesia di Rio de Janeiro, sebagai Duta Besar Mr. Sudjono dan Pimpinan Seksi Kebudajaan Saudara Slamet Pambudi, Pemerintah kita mendapat undangan untuk turut merajakan exposisi tersebut antara tanggal 12 Des. 1953 s/d 12 Maret 1954.

Dan menjambut undangan ini, Pemerintah telah mengirimkan 3 orang pelukis: Saudara Affandi dari Roma, Saudara Sholihin dari Pelukis Indonesia, Jogjakarta, dan Saudara Kusnadi dari Kementerian P. P. K. Djawatan Kebudajaan Bagian Kesenian di Jogjakarta, untuk menjertai sekoleksi hasil-hasil Seni Rupa Indonesia dewasa ini.

Perlu diketahui bahwa sepulangnja dari Rio de Janeiro, Saudara-saudara Sholihin dan Kusnadi tak lupa singgah di Paris, guna memperluas pandangannja tentang seni Barat jang sekarang.

Semoga tulisan Saudara Kusnadi mengenai perajaan Bienal ke II ini, merupakan sumbangan menjambut pertumbuhan serta minat Seni Rupa di Indonesia.

Redaksi

Satu diantara dua buah gedung exposisi tjiptaan Niemeyer

Pendahuluan

EXPOSISI INTERNASIONAL jbl. dari tanggal 12 Desember 1953 s/d 12 Maret 1954 dikota Sao Paulo dari negara Brasil di Amerika Selatan, adalah Bienal ke-II jang diselenggarakan oleh pimpinan musium Senirupa Modern ditempat.

Dalam 2 buah gedung modern jang bertingkat dua dan masing-masing berukuran 150 × 40 meter, tjiptaan Niemeyer seorang arsitek terkemuka Brasil, telah dipertundjukkan 4500 hasil senirupa, lukisan, gambar, ets dan

patung dari 33 Negara peserta.

Negara-negara itu ialah: Austria, Belgia, Belanda, Dinamarka, Djerman, Finlandia, Italia, Inggris, Jugoslavia, Luxemburg, Norwegia, Perantjis, Portugal, Spanjol dan Swis dari Eropa Djepang, Indonesia, Israel dan Mesir dari Timur. Dan Amerika Serikat, Argentinia, Brasil, Bolivia, Canada, Chili, Cuba, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, Republica Dominica, Uruguay dan Venezuela dari Amerika.

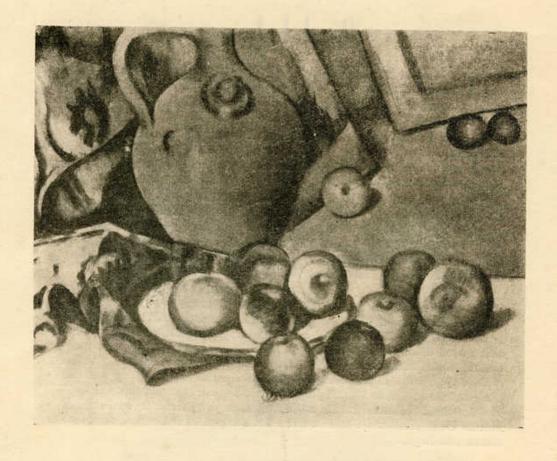
Sebagai usaha dari Musium Seni Modern jang dilakukan setiap dua tahun, exposisi bertudjuan memelihara, mempeladjari dan menilai hasil-hasil seni rupa antara negara-negara peserta. Kemudian berarti pula memperkenalkan hasil seni modern itu kepada masjarakat Brasil dengan djalan mana akan terdidik pengetahuan dan interesse kesenian mereka, pun mendjamin kemadjuan serta kepentingan seniman-seniman Brasil sendiri, karena tjiptaan-tjiptaannja setjara luas dapat diperkenalkan digelanggang nasional dan iternasional dalam waktu² jang tertentu. Seperti kita lihat dipertundjukkan 350 hasil seniman Brasil, adalah djumlah jang terbesar dari seluruh Bienal. Dan diberikannja hadiah tersendiri selain hadiah untuk seniman-seniman luar negeri.

Isme-isme dalam Bienal

Dalam exposisi seni modern ini maka lebih dari 75% menggambarkan hasil seni sesudah kubisme Picasso, seni jang kubistis dan abstrak, surreals:is dan futuristis. Dan kurang dari 25% jang melukiskan tentang bentuk sebelumnja jang lebih realistis: dari impresionisme terutama expressionisme. Sedang hasil naturalisme hanja sebuah sadja terdapat diruang Norwegia, sebuah diruang Belgia, tiga diruang Indonesia dan sepuluh buah sebagai lukisan-lukisan sedjarah diruang Brasil.

Seluruh ruang-ruang Perantjis, Inggris, Belanda, Israel, Jugoslavia, Argentinia, Mexico, Amerika Serikat, menghidangkan seni abstrak. Dan tiga-perempat ruang-ruang Italia, Spanjol, Portugal, Swis, Brasil, Venezuela dan Djepang pun terisi seni abstrak. Sedang hasil-hasil dalam ruang-ruang Djerman, Austria, Norwegia kira-kira separoh realistis dan separoh abstrak, dan Indonesia merupakan satu-satunja ruang dengan 95% impressionisme-expressionisme, dan 5% naturalistis.

Tentang seni modern sesudah expressionisme dapat dibagi dalam 2bagian : abstrak figuratif dan abstrak non-figuratif ; jang belakangan sebagai garis-garis bersilang tanpa motif jang tertentu.

Cezanne

"Buah Apel"

Pandangan modern

Sebelum membitjarakan hasil-hasil dalam Bienal, perlu terlebih dahulu kita gambarkan pertumbuhan pandangan modern-

Pandangan modern lahir sesudah adanja seniman² perintis di Eropa

jang meninggalkan pandangan klasiknja atau tjorak naturalisme.

Sebenarnja orang akan kesukaran memahami dan menjelami seni modern, sebelum orang mengenal betul-betul hasil-hasil sebelumnja, dari seni klasik chususnja, karena jang modern lahir sebagai reaksi terhadap jang klasik, sesudah ini mendjadi tradisi jang berabad-abad. Sesudah dikenal kebaikan-kebaikan dan kelemahannja. Ataupun kalau jang modern akan dianggap sebagai logische groei diatas seni klasik jang sudah mentjapai puntjak, jang bisa kita ketemukan puntjak-puntjak tersimpan dalam musium-musium dan geredja-geredja di Barat, terutama di Italia (Roma) dan di Perantjis (Paris). Puntjak-puntjak jang sukar untuk dilebihi, seperti hasil-hasil Michel Angelo dari Italia, Goya dari Spanjol atau Ingres dari Perantjis.

Pandangan modern lahir bersama dan sesudah aliran impressionisme. Isme jang pertama-tama menggeser pandangan naturalistis jang lama kelamaan makin mendekati "letterlijk" menirukan bentuk alam, ke keindahan geraknja. Dan bersama-sama lukisan-lukisan impressionistis dari Pisarro, Degas, Monet dan lain-lainnja, tertjiptalah lukisan-lukisan expressionistis oleh Gauguin, Van Gogh dan Cezanne.

Untuk mengenal seni modern hingga sekarang, perlu kita ikuti pandangan Cezanne, kawan-kawannja dan aliran Fauvisme sesudahnja.

Cezanne (1839 — 1906)

Cezanne mendapat djulukan ajah jang terbesar dari kaum modern, oleh karena lukisan-lukisannja jang memberikan terbanjak dasar pandangan zaman sesudah hidupnja dan sekarang di Barat. Cezanne jang melihat barang-barang dimukanja hanja sebagai susunan bentuk-bentuk dalam nuansering warna-warna itu sadja! Dimuka objek-objeknja ia duduk seperti seorang schaakmeester jang memperhatikan segala-gala dan sudah bisa melihat garis-garis chajal jang akan didjalankan; atau sebagai seorang arangeur musik menjusun seninja berdasarkan motif-motif lagu, tidak senaif orang jang hanja melihat jang ada dihadapannja dan kemudian melukis jang tampak itu sadja.

Akibatnja, Cezannelah jang dapat memindahkan perhatian orang, dari kebiasaan melihat lukisan sebagai peniruan bentuk alam, kepada susunannja jang baru, hasil pandangannja tentang seni. Buah appel Cezanne menggambarkan kebulatannja dari benda, seperti molekul atau dunia ini djuga pada dasarnja membulat. Ia tak melukiskan buah appel sebagai buah, tapi sebagai bulatan dengan warna-warna. Djuga gambar serbet Cezanne menggambarkan bahan jang berlipatan, penuh bidang-bidang kesegian jang merupakan dataran-dataran kegelapan, dan dataran-dataran penerima sinar jang terang. Kubisme lahir oleh visi Cezanne! Karena ia memandang bahwa bentuk-bentuk dari segala apa pun, pada dasarnja merupakan kebulatan-kebulatan silinder, bola atau kesegian kubus seperti ia djuga gambarkan.

Van Gogh (1853 — 1890)

Van Gogh pernah kagum pada lukisan-lukisan Djepang sampai pernah pula mengopi tulisan kandjinja sebagai bagian dari lukisannja. Ia suka, karena jang serba garis itu dituliskan dengan tjara serba dinamis dan

berirama, bentuk-bentuknja expressif dan aestetis baginja.

Van Gogh suka sekali warna-warna jang terang, jang mendjadi warna-warna djernih didjadjaran jang gelap sebagai kontur dari warna-warna mudanja. Sampai berkali-kali maka bola mataharipun didjadikan pokok objek. Ditinggalkan seluruh tradisi jang suka warna kegelapan dan terdapat pada lukisan-lukisannja jang pertama, sewaktu masih tinggal dinegerinja, negeri Belanda. Dan warna-warna jang lebih terang ditarikkan penseelnja, berdjadjar-djadjar, pendek-pendek dan kuat-kuat untuk menjatakan kemauannja jang keras, hampir tak sabar hendak melukiskan bagaimana besarnja expressi warna-warna alam jang menerima sinar matahari, di Perantjis Selatan. Ataupun dalam melukis portret dari kenalan dengan sekeliling mata, kerut dahi, bentuk tangan, potongan dan warna pakaian, sebagai pusat-pusat perhatiannja kepada expressi manu sia dan milieu.

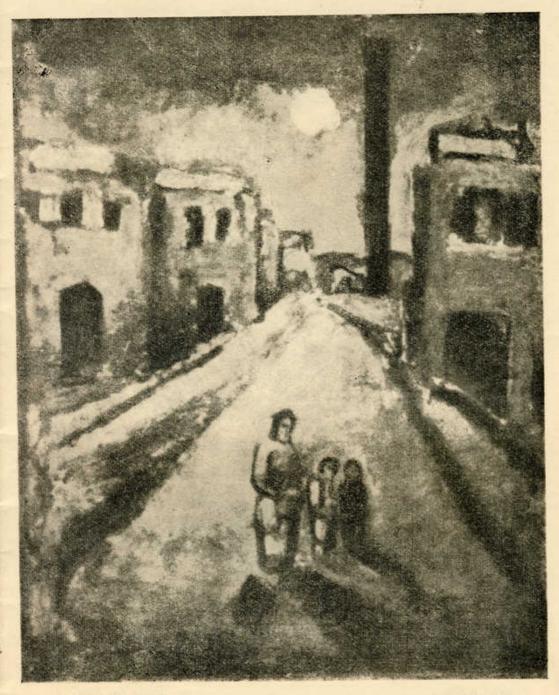
Gauguin (1848 — 1903)

Lukisan-lukisannja menudju kealam tjeritera dari sebuah avontur jang terbesar, hidupnja dipulau Tahiti. Baginja adalah suatu sorga jang dekoratif, dengan langit biru-dalam dan lautan jang segar selalu tampak dilukis dibelakang model-modelnja. Ini gadis-gadis jang serba tenang, melihat sonder bertanja, dengan mata hampir setenteram mata buatan: bulat tak banjak gerak. Duduk dan djalannja orangpun serba pelan. Dengan sarung-sarung kerap memutih melekat pada tubuh-tubuh jang berwarna hitam, sebagai seni pakaian jang primitif jang makin menambah kekajaan dekoratif lukisanlukisan Gauguin.

Dengan memperhatikan tiga matjam objek pelukis-pelukis expressionis diatas, kita sampai pada apa jang hendak dikemukakan oleh setiap pelukis aliran expressionisme. Ialah melukis dengan tangkapan jang orisinil, tentang sesuatu jang mendjadi kekajaan djiwa masing-masing.

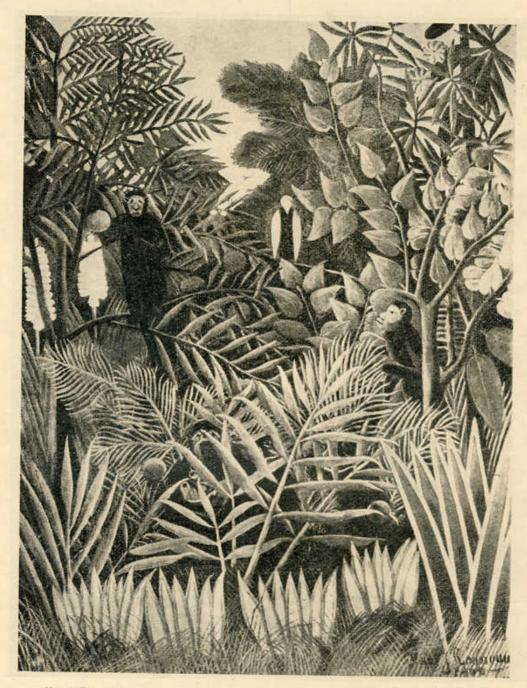
Rouault, Rousseau, Dufy

Dengan objek keagamaannja Rouault tidak mengulangi bentuk-bentuk jang tradisionil, tidak menudju kelukisan paras dan tubuh Christus jang tjantik misalnja. Tapi digantinja dengan garis-garis expressi dari kontur Rouault jang tebal-tebal, untuk lebih tegas melukiskan kedalaman hidup religieus seorang Christus. Sedang Henry Rousseau dengan dunia impiannja, seperti manusia jang betul-betul mimpi atau melihat bioskop, tidak heran kedjadian apapun. Bisa melukiskan segala sesuatu sangat tenang, menjusunnja dalam warna-warna impian tentang tjeritera-tjeritera dari jang biasa sampai jang unik, aneh-aneh, mirip untuk hidangan diwaktu libur, dibutuhkan banjak selingan. Dan melihat hasil-hasilnja, kita terlupa batas-batas schema atau tjerita orang jang sudah dewasa! Kadang-kadang seperti lahir dari fantasi anak dengan tehnik tak djarang sedekoratif dan sehalus lukisan-lukisan Bali.

Georges Rouault

"Kristus"

Henri Rousseau

"Hutan dan Kera"

Dufy melukis dengan tehnik jang lantjar. Melukiskan udara, bendera, air, orang dan kuda patjuan, semuanja serba gerak dan riang. Teristimewa Dufy, dengan ketjantikan stijl kepribadiannja jang luar biasa!

Hasil-hasil Rouault, Henry Rousseau atau Dufy tadi dinamakan tjiptaantjiptaan modern, karena mereka, sebagai pelukis-pelukis sesudah expressionisten jang pertama, sadar akan sebuah kenjataan, bahwa seninja mentjiptakan tjorak jang baru, dengan tjerita-tjerita jang chusus, melukiskan apa
jang dirasakan dalam-dalam oleh djiwa pelukis masing-masing. Dibawah
pimpinan Matisse golongan ini dikenal dengan nama Fauvisme jang membuka djaman baru, terutama dalam arti artistik, aestetis, dalam kemerdekaan
garis, susunan dan warna.

Sekarang sampailah kita pada aliran jang terbaru seperti kubisme oleh Picasso, Braque, Leger, Vignon dll., surrealisme Paul Klee dan futurisme Italia. Lukisan-lukisan mereka jang disebut achir ini, tersadji dalam ruangruang Bienal II untuk dipeladjari atau dinikmati, sebagai hal jang sukar agaknja malah sekiranja tak mungkin bisa dimengerti, sebelum berkenalan dengan keindahan-keindahan hasil-hasil Cezanne sampai Rouault dan kawan-kawannja.

* * *

I. Ruang Perantjis dan Italia

a. RUANG PERANTJIS

Ketjuali sebagai ruang pertama didalam gedung Eropa dan Timur, bisa mendjadi teladan Bienal karena ukuran jang luas dengan isinja jang tak melupakan nilai.

Hasil-hasil Picasso merupakan ruang tersendiri dengan 60 buah tjiptaannja, dan 10 buah hasil jang lain tergantung didalam ruang bersama berserta Braque, Picabia, Leger dll. Istimewa ruang ini, dapat terpandang jang paling teratur.

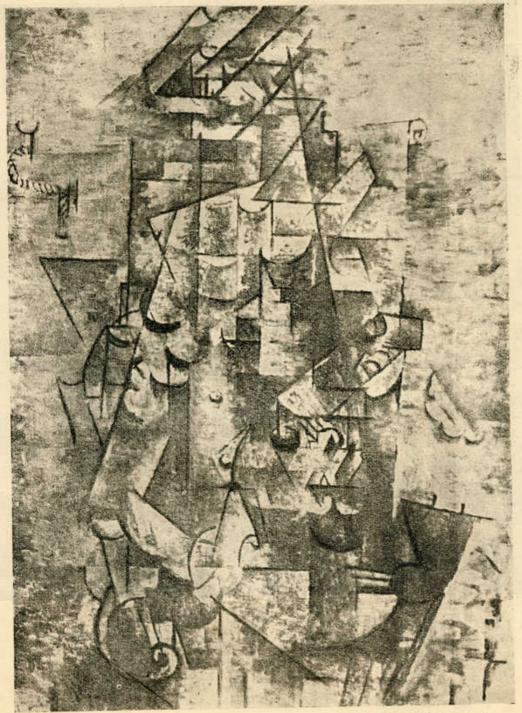
Kita mulai dengan hasil Jacques Villon-

Villon diwakili dengan 1 patung dan 3 buah lukisan potlot, konte dan pena. Tegasnja dengan warna-warna hitam putih sadja. Lukisan profilnja mengingatkan kita pada buah tangan Jan Toorop, tidak karena motif mata jang tertutup sadja, pun karena garis-garis liniair jang ditarikkan begitu teliti atau tjermat, mengandung rasa tjinta dan kesabaran tak terhingga. Villon adalah klasik dalam seni modernnja. Tidak ada barang terbuat olehnja dengan tergesa-gesa, atau hal-hal jang diadjukan tapi kurang disengadja. Semua melalui pertimbangan jang telah matang-matang. Kita pertjaja, bahwa dengan perantaraan Villon seseorang mudah menerima idee modern, karena terdjauhkan dari keinginan jang pura-pura bombastis atau ditjaritjari. Karena seninja jang halus dan serba essensi sadja.

Picasso (1881 ---)

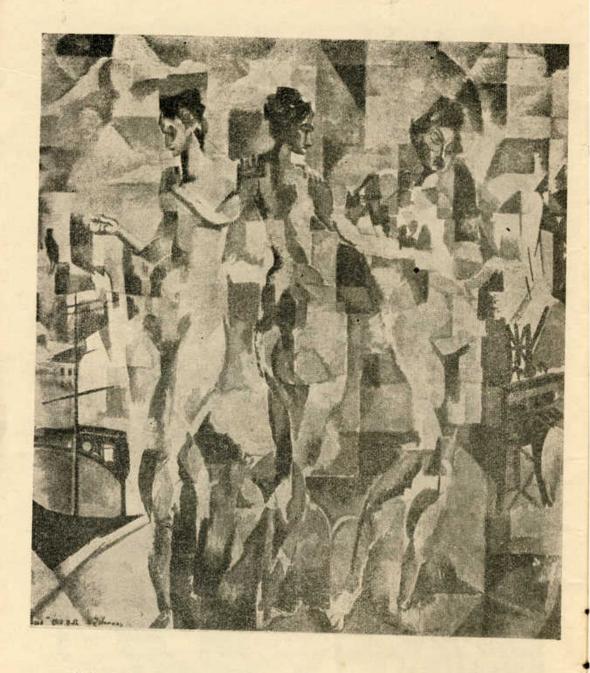
Dalam ruang bersama ini, pun Picasso bukan seniman jang sukar. Dalam periode oker soklat ini, periode lukisan-lukisannja jang penuh kesegian, ia seorang machluk jang benar-benar serieus bahkan mahaserieus, manusia jang sederhana pula dan djauh dari kegilaan hendak populer; penjusun jang virtuos, demi melihat sendiri dengan mata dan rasa kesadarannja. Lukisan orangnja disusun dengan garis-garis tjampuran antara jang segi dan jang membulat, mengingatkan kita pada hasil-hasil Cezanne. Betapa madjunja sudah "gurunja", lukisan ini bisa bertjerita, bahwa tanpa hasil Cezanne, Picasso akan kehilangan tuntunan jang dasar. Bentuk orang dilihat melalui kontur-konturnja dan bentuk muka melalui garis-garis besar rangka tulang-tulangnja jang ditarikkan dengan garis-garis tebal dan tegas. Warnanja hanja soklat dan biru. Tak ada mainan warna seperti pada Cezanne. Tak banjak dari dimensi ketiga jang dibajang-bajangkan. Hasilnja mendjadi lain sekali. Karena soalnja lain atau ganti, lukisan Cezanne dan "muridnja". Djiwa Cezanne selalu mengembara, gelisah antara melukis bentuk dan menjatakan expressi warna. Picasso disini menudju kesatu djurusan, tentang tjerita jang chusus, perihal bentuk sadja.

Ada satu lukisan "alam benda"nja dimana kita sukar melihat apapun jang dilukiskan disitu! Atau nama lukisan lebih baik djika diganti "Komposisi". Hal ini belum pernah terdjadi pada Cezanne atau pada siapapun sebelumnja, bahwa orang sampai tak dapat tahu, apa alam bendanja!

Braque

"Orang dengan gitar"

Robert Delaunaye

"Suasana Paris" (sebagian)

Pelukis selalu berpangkal pada bentuk-bentuk jang dihadapinja dan tidak akan mengganti seluruh susunan jang ada. Tapi Picasso tak pedulikan susunan barang-barang, untuk menemukan susunan baru jang lain dari apa jang ada dimukanja. Mendjadi garis-garis jang serba silang! Keindahannja bisa ditemukan pada rasa kedalaman, adanja idee ruang, perwatakan garis-garis dan irama susunan. Terlukis bagian jang menggelap dengan warna soklat dan jang bertjahaja dengan keputihan kanyas disela-selanja-

Achirnja bukan soal jang tidak ada atau jang tidak bisa dimengerti, telah mendjadi lukisan jang kosmis, mengandung ritme, adanja rasa gerak dan atmosfeer. Picasso seperti menjulap, achirnja mentjiptakan sesuatu

jang baru.

Braque (1882 —)

Disini lukisan-lukisannja hampir tak ada bedanja dengan Picasso. Karena motif-motifnja sama dan dari periode jang sama pula. Hanja Braque lebih halus atau lunak, diam. Lebih tersusun, bersistim, kurang spontan. Keanehan Braque ialah, bahwa kadang-kadang ia berhasrat menghidangkan sesuatu jang tak mudah ditemukan orang, dalam pertama kali melihat. Baru dari djarak jang djauh dan setelah lama diperhatikan sadja, akan nampaklah. Misalnja dari karton jang bergelombang, jang ia tempelkan mendjadi bagian lukisan "Instrumen musik"nja, memberi warna-warna dan toon jang sukar dibilang, ketjuali dengan kata-kata: sangat enak! Sedang jang mendjadi sebabnja ialah: warna oker karton jang kemudian pindah ke oker tjat!

Sebuah "Model telandjang"nja sangat interessan dan megah oleh tekanan-tekanan pensilnja jang lebar-lebar. Dan oleh tubuh model jang terlukis plastis dalam rasanja (ideo-plastis), jang dapat mewakili kebesar-

an Braque.

Lagi petikan dari sebuah lukisan Cezanne. Tapi Braque disini telah memperoleh kepribadiannja jang kuat, sebagai hal jang djarang sekuat demikian dalam ruang bersama ini.

R. Delaunaye (1885 — 1941)

Memandang lukisannja seperti kita mendengar bunji piano. Suarasuara jang berpidjak keras-keras, kemudian menggema dan terbang. Dan

laksana permainan solo, suara lukisan besarnja menggetar lama.

Seni Delaunaye memberi gambaran jang sempurna tentang jang karakteristik Perantjis, karena seni Delaunaye tersusun dengan pandangan musikal dan untuk bentuk jang se-elegant itu ia berdjuang. Satu dasar jang bersesuaian dengan Cezanne adalah menjusun lukisannja seperti gedung terbuat dari batu-batu kubistis.

Tapi kubisme samar-samar pada Cezanne telah mendjadi notebalk Delaunaye, hingga bagi jang masih butahuruf sekalipun, seninja bisa merupakan bahan peladjaran dimana mudah ditemukan sistim membatjanja.

Marchel Duchamp (1887 —)

Satu lukisannja sadja ini, memberi gambaran kekuatan kesatuan dari, perasaan dan otaknja jang berhasil mentjiptakan chajalnja mendjadi ter-

udjud. Melakukan susunan jang abstrak-expressif dari suatu impressi jang didapat tentang orang didalam ruang, sedang bertjakap-tjakap.

Sangat halus seninja dan kuat sekaligus.

Perbawa lukisannja besar; hilang tentang formatnja jang ketjil. Pun kita rasakan seperti watak kelaki-lakian ditengah-tengah buah tangan para seniman jang lebih tjondong pada ketjantikan. Seninja mendjadi tjontoh seni lukis antara abstrak-figuratif dan non-figuratif, sekaligus ukuran dari ketinggian jang sudah tertjapai dilapangan seni lukis dengan bentuk "abstrak - realistis" itu.

b. RUANG MUDA PERANTJIS

Ruang ini kebanjakan menghidangkan tjorak non-figuratif, Garis-garis jang merdeka dengan warna-warna jang tjemerlang umumnja. Kadangkadang seperti selendang pelangi diberi bingkai. Banjak jang menakdjub kan karena ketelitiannja dalam menarikkan garis-garis jang begitu banjaknja, sonder satu meleset dari mistar atau hilang didjalan terselip. Memberi kesan jang correkt, bahkan kebersih-bersihan umumnja dan ada jang sampai mengkilat-kilat karena warna-warna polisnja. Kadang-kadang seperti hendak menggambarkan kerdia mesin dengan suara-suaranja jang gemuruh. Kerdia masinal jang deras itu dilukiskan dengan warna-warna jang manis! Inilah jang aneh! Satu perbedaan tehnis dengan ruang muka atau pertama: adalah pentingnja pemakaian mistar disini. Perbedaan lain adalah pemakaian warna jang rata, hingga banjak hilangnja idee tiga dimensi. Diantaranja hasil jang baik adalah, dari Andre Marchand (figuratif), dan Manessier (non-figuratit). Selainnja banjak jang mirip ekses-ekses, mirip dekadensi, sebagian oleh kolorit jang agak keras tapi tidak kaja, sedang dalam bentuk bisa amat rame, misalnja oleh Adam.

a. RUANG ITALIA

Ruang pertama diisi dengan hasil-hasil **futurisme**. Beda dengan keluasan ruang pertama dari Perantjis dengan hasil-hasil kubismenja, ruang pertama Italia ini berdjedjal-djedjal kekurangan tempat. Perbedaan jang mengenai seninja, ialah bahwa dalam ruang ini tidak kita temukan suatu keinginan jang sebesar dalam ruang Perantjis kepada pentjapaian stijl jang sendiri, pun dalam kolorit banjak jang sama. Seolah-olah kearah ini tampak sikap jang agak dingin. Dan kita dibawa ke objek-objek dari pelukisannja sadja. Sekitar mesin, pabrik, perdjuangan dan kerdja. Tentang dinamik, kekuatan dan aktiviteit. Koloristis seram antara warna-warna hitam, biru-hidjau dan soklat. Tak banjak tempat untuk warna putih dan warna-warna muda. Orang tak bisa senjum sebab jang sesak dari ruang dan isinja.

Sebagai tjontoh jang djelas adalah lukisan besar oleh Umberto Boccioni jang diberi nama "Materi" melukiskan orang duduk dengan tangan seperti dari besi meremat-remat, dengan hawa sekitarnja jang sama gentar dan panas. Kedjiwaan lukisan sematjam diatas, kita djumpai banjak sebagai lukisan-lukisan Bala Giacomo "Mercurio", Funi Achille "Composisi". Tapi lukisan "Ritme Objek-objek" dari Carra Carlo sebentar memberi rasa segar karena kehidupan lukisan jang dibebaskan dari irama-irama perang.

Funi Achille

"Komposisi"

Marino Sironi

"Komposisi kuda"

Maccari Mino

...Wanita'

b. RUANG KEDUA ITALIA

Disini tampak lukisan-lukisan jang realistis maupun abstrak, adanja beberapa lukisan impressionistis-expressionistis misalnja. Motif gadis-gadis dimuka piano pada lukisan **Saetti Bruno** hampir neo-klassikistis. Rasa, stijl dan onderwerp memberi ketenangan.

Bertjeritera humoristis pada lukisan gadis-gadis jang terbang diatas kota dan menghudjankan "air kompor". Pelukisnja suka pada muka perempuan jang ber-make up, mata gadis-gadis jang modain, bermain-main. Lukisan-lukisan jang formatnja ketjil itu menarik, karena humor dan dinamik tjerita-tjeritanja.

Lukisan Maccari Mino seperti hurul Mesir. Hieroglyphen jang ditulis sebagai relief batu. Djuga seperti pamor pada keris, memutih diatas latar menghitam.

Terlukis orang, kuda atau ikan dan garis-garis jang mengikat perhatian kita, seolah-olah terlupakan ruang Bienal jang ramai dan terang benderang, kita dipisahkan dalam gua jang sepi. Membatja tjatatan-tjatatan jang tak kita kenal dari djaman jang lain, sebagai dekor-dekor dinding dan ramalan-ramalan. Seninja magnetis-mysterieus, gajanja asli dan mendalam.

c. RUANG PATUNG MODERN ITALIA

Seni patung modern Italia mempunjai bentuk tersendiri. Lain dari hasil-hasil dalam ruang Inggris (H. Moore), Perantjis (Laurens) atau Brasil (B. Giorgi) jang menudju kegaris jang lurus, bundar, kubistis, sebaliknja terbanjak seni patung modern Italia mendasarkan pada bentuk-bentuk realistis.

Marino Marini (1901 —)

Patung "Kuda Liar" jang terpasang disudut djalan antara ruang Italia dan Perantjis (spesial untuk Picasso) mendapat perhatian jang pertama dari pengundjung, sebab tempatnja jang sentral memberi kesempatan menikmati hasil pahatan jang pandjang ataupun tingginja lebih dua meter itu, dari djarak djauh dan dekat. Kaki keempat jang mentjekam, leher serta kepala patung kuda jang keatas, melukiskan kekuatan serta watak tak mau diganggu. Dinamik patung sangat besar oleh gaja pelukisan proporsi binatang, memandjang pada kaki dan leher.

Bolehkah disajangkan, bahwa touch patung dibiarkan atau tak mendapat perhatian penjelesaian dan dari dekat berkesan jang ditinggalkan tak selesai?

Marino Marini terbukti seniman jang kaja dalam stijl. Patung kajunja "Penaik Kuda" dengan expressi jang gembira, minta diperhatikan dari dekat. Karena seluruh pahatan ditatah, memberi relief kubistis jang bergarisgaris halus. Tatouering diatas tubuh patung jang 3-dimensional dianggapnja sebagai lukisan, diberi warna warna hitam sedang dibeberapa bagian ditinggalkan warna-warna soklat dari kaju. Effek jang didapat, ialah keantikan dalam sebuah pahatan modern. Hasil ketiganja adalah "Wanita

Bunting". Muka patung wanita jang telandjang bulat diberi mimik tersenjum, sesuai dengan keseluruhan pose jang lutju dari modelnja.

Patung mempertundjukkan anatomi jang expressif - realistis; mendalam

dalam rasa bagian-bagiannja.

Fabri Agenore (1911 -)

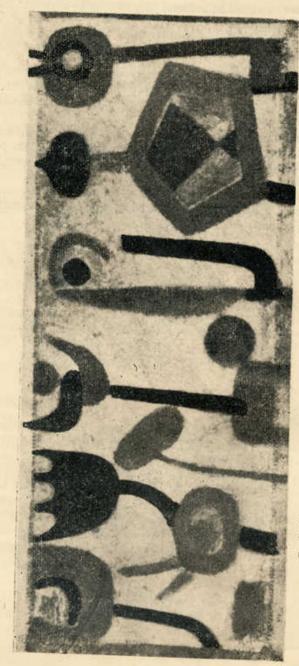
Patung kaju "andjing" dari F. Agenore diberi warna hitam, giginja putih. Besarnja patung maupun pose, seperti andjing benar-benar, ketjuali dari dekat tampak tjara-tjara pengirisan kaju jang sengadja dibikin djauh dari jang halus, sekasar batu karang.

Patung "andjing"nja jang lain diberi warna - warna hidjau muda dan ungu. Kedua hasilnja belum bisa dikata memuaskan, kalau pewarna - annja menimbulkan rasa imitasi, hingga orang jang melihatnja segera mendapat kesan melihat andjing - andjing bikinan.

Kalau pewarnaan pada patung pertama belum mentjapai maksudnja menambah expressi, pada patungnja jang kedua, bahkan sampai menghilang-

kan plastisitet tjiptaan.

21

Bunga"

Paul Klee

II. Ruang Djerman, Norwegia dan Austria

Masing-masing diwakili oleh Paul Klee, Edward Munch dan Oscar Kokoschka dalam ruang bersama dari masing-masing negara.

Paul Klee

Dari 60 buah lukisannja kita mendapat gambaran jang agak luas tentang seni Klee Klee jang namanja seharum Picasso karena orisinaliteit.

Lukisan -lukisannja mirip hasil kanak-kanak, mozaik atau teka - teki. Dan lain dari banjak ukuran hasil Picasso, seperti "Guernica" sampai 3,8 × 8,5 meter, lukisan-lukisan Paul Klee rata-rata sebesar batu tulis. Hanja didalamnja ada jang menjimpan sebanjak garis dalam "Guernica", Garis-garis jang grafis selembut benang atau per dari arlodji. Melukiskan itik-itik berenang atau rangka-rangka rumah jang berdjadjaran dan susun; tjerita tentang dinding dilihat dari berbagai djarak dan sudut, pun lukisan orang.

Lukisannja tak selalu mengenal motif pokok sematjam diatas, tak selalu terdiri dari bentuk-bentuk a-plastis dan liniair, dilukiskan pada latar jang transparant. Latar seperti hasil tehnik tjat air lukisan Djepang seolah-olah terisi hawa; etheris. Dan banjak lukisan-lukisannja tersusun menjeluruh, sampai dipodjok-podjok bermotif jang sama, motif-motif jang berangkaian.

Lukisan-lukisannja bukan suara keras Picasso dalam beberapa hal, tapi bisikan-bisikan halus ditelinga, tentang dunia bentuk jang ketjil-ketjil-Dunia embryonal jang lebih menguatkan asosiasi pemikiran tentang labora-

torum dan penemuannja.

Seperti sinar röntgen jang menerobos, Klee melihat dengan katja mata

batin, seninja immaterieel, tangannja digerakkan dari dalam-

Setiap surrealis melihat mysteri. Salvador Dali kerap menakutkan orang dengan muka raksasa. Dari Klee kita terima ketenteraman, menjaksikan dunia mikroskopis dan intern.

Edward Munch

Setiap realis akan bahagia berkenalan dengan hasil-hasil sebesar seni Munch dan berbahagia bahwa portret dirinja jang naturalistis turut dipasang! Pelukis jang tidak kepalang tanggung dalam tehnik naturalismenja,

ataupun jang expressionistis.

Dalam banjak lukisannja gambar manusia berfungsi monumental, didalam keseluruhan dan susunan-susunan dari jang lebih konstruktif sampai jang ornamental pula, dekoratif. Fondamen jang klasik dari pelukisan-pelukisan manusianja, berkolorit modern, adalah warna-warna dasar sadja dari objek.

Gambar muka dan tangan tidak dibentuk untuk mendjadi plastis, hanja warna-warna dasar itu jang memberikan tempat bagian²-nja, tidak sampai ke-detail. Warna kanvas bisa merupakan parit-parit lebar dan dalam lukisannja menambah kebesaran kolorit jang murni, tidak mengedjar effek-effek. Kolorit jang merupakan penjempurnaan visinja, jang melukis bentuk-bentuk dalam garis besar.

Kokoschka (1886 —

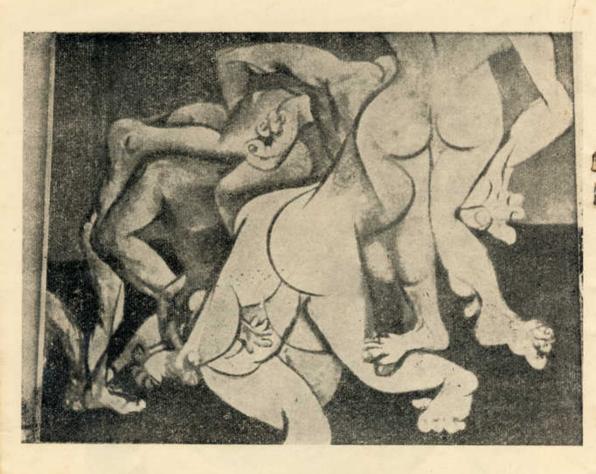
Kekuatan Kokoschka terletak pada keuletan dan perdjuangan penseelvoeringnja, seolah-olah satu voering jang bersambungan terus menerus, dan
mengalirkan expressi lukisan jang bersambungan pula. Warnanja jang
menggelap dari latar belakang, menambah penerangan kepada motif, seakanakan warna motif bertambah muda, sekalipun perbedaan warna dengan
background tak banjak. Menghadapi lukisan-lukisannja, terutama kita
dibawa oleh stemming jang pekat dan goresan pensil jang luar biasa kuatnja.

* * *

Kokoschka

"Orang"

Masao Tsuruoka

"Telandjang"

III. Ruang Israel dan Djepang

a. RUANG ISRAEL

Kemahiran Israel dalam seni modern tidak kita ketahui sebelumnja, ternjata djauh lebih kuat dari banjak prestasi dalam ruang-ruang seperti dari Portugal, Spanjol, Inggris atau Belanda. Ini tentu terlepas dari kemungkinan lebih banjak mempertundjukkan bentuk jang masih figuratif, kalau ini hendak terpandang kalah modern.

Perbedaan jang besar antara Israel dan negara-negara tsb. ialah dalam pemasakan kolorit. Kalau pemasakan warna-warna seni Israel serba matang, sehingga warna-warna itupun sudah membangun rasa keindahan jang dalam, didalam ruang-ruang dari negara-negara tersebut diatas, dikemukakan warna-warna kementahan, adanja pertemuan-pertemuan warna jang reklamis, oppervlakkig.

Penjakit membangun pewarnaan jang oppervlakkig sudah kita lihat pada beberapa hasil didalam ruang Italia maupun dalam ruang muda Perantjis. Tapi belum begitu menjolok.

b. RUANG DJEPANG

Ruang ini letaknja berdjedjeran dengan ruang Indonesia. Didinding digantungkan lukisan-lukisan jang besar, diantaranja dari Ichiro Fukuzawa, Masao Tsuruoka dan Taro Okamoto, sedang dipanel-panel tengah terpasang lukisan-lukisan ketjil diantaranja oleh Kiyoshi Saito.

Ichiro Fukuzawa

Tjiptaan-tjiptaannja mirip lukisan-lukisan surrealis Dali, dengan tjeritatjerita jang gempar, tapi sajang warna-warnanja tanpa sari. Perhatian kita mendjadi tak lebih dari melihat ilustrasi, dan ilustrasi jang tidak orisinil.

Masao Tsuruoka

Motif kaki dan tangan jang tertekuk-tekuk berasal dari Picasso, tak baru. Tapi bisa tertolong oleh komposisi jang matang. Warnanja hanja tjoklat ringan, sedang garis-garis kontur, soklat berat.

Taro Okamoto

Hasilnja mengingatkan pada Kandinsky, dengan perbedaan tak melukisan gerak dalam ruang jang tjair, tapi dalam bidang padat dan 2-dimensional, dari gerak garis-garis jang pandjang-pandjang (sesungguhnja bidangbidang) jang mengarah kesegala djurusan bidang dengan warna-warna jang keras. Seperti kuning-keras, merah-keras, hidjau-keras. Sedang warna hitamnjapun dan putih, sampai turut mendjadi warna keras, disebabkan warnawarna kelilingnja. Kesegalaannja mengingatkan djeritan-djeritan warna bungkus petasan.

Kiyoshi Saito (1907 —)

Saito adalah satu-satunja pelukis Djepang modern jang besar. Ia tak lupa dasar-dasar keaslian jang sederhana. Seninja sangat mendalam, beda sekali dari semua diatas jang mementingkan "luarnja" sadja. Komposisinja tenang, sedang warna-warnanja hanja biru-dalam dan soklat-dalam, hitam buat kontur dan putih keras. Lukisan ini kiranja jang bisa membuktikan ketinggian senilukis Djepang sekarang, pertama: karena djiwa keangkerannja dan kedua susunan jang betapa sederhanapun tidak ketinggalan djaman. Ada persamaan dengan tjiptaan Klee; letaknja dalam kehalusan rasa, dengan alasan, seperti sudah saja katakan: karena seni Klee banjak miripnja dengan seni Djepang.

* * *

IV. Ruang Indonesia

Untuk pertama kalinja Indonesia turut dalam Bienal Internasional. Untuk pertama kalinja 34 hasil dari 25 seniman Indonesia dan 20 hasil lukisan Affandi, berada antara beribu-ribu lukisan dan patung dari separoh djumlah negara-negara sedunia.

Dua puluh lima seniman itu ialah:

S. Sudjojono, Harijadi, Suromo, Rusli, Wakidjan dari Seniman Indonesia Muda, Jogjakarta. Hendra, Trubus, Sudarso, Rustamadji dari Pelukis Rakjat, Jogjakarta. Sholihin, Kusnadi, Sesongko dari Pelukis Indonesia Jogjakarta. Sjahri, Zaini, Oesman Effendi, B. Sesobowo, Trisno, Sumardjo Handrijo, Nasjah dari Gabungan Pelukis Indonesia, Djakarta. Agus Djaya Otto Djaya, Djakarta dan Supini Jogjakarta. Kartono dari Sanggar Seniman, Bandung. Ida Bagus Made, Ida Bagus Togog dari Ubud, Bali

Pengalaman sematjam ini banjak memberikan peladjaran-peladjarannja jang berharga. Diantaranja baru disinilah kita lebih mengenal diri jang

djelas.

Karena dapat membanding "portret-diri" Trubus atau Harijadi dengan prestasi Edward Munch. Membanding seharusnja dengan tingkatan jang tertinggi. Impressionisten kita didjadjarkan E. Viscounty dari Brasil. Expressionisten kita dengan Kokoschka. Lukisan-lukisan Oesman Effendi dan Zaini dengan hasil-hasil pelukis Israel.

Dan apakah jang kita lihat? Bahwa senilukis Indonesia jang lahir sesudah Persagi itu dan baru berusia antara 17 tahun sadja, bertingkatan jang bisa dibanggakan, mempunjai tjorak jang kaja dan motif-motifnja sendiri.

Ini kita ketahui sesudah berkehling kesekian banjaknja ruang,

kemudian kembali dalam ruang Indonesia.

Impressionisme kita berbeda dengan hasil-hasil Viscounty jang sangat akademis dan sebagian pointilistis. Impressionisme kita lebih mendekati expressionisme.

Hingga Affandi jang di Indonesia dinamakan seorang impressionis, diluar negeri terkenal sebagai expressionis.

Ruang Indonesia merupakan satu-satunja ruang jang tidak tjondong ke bentuk abstrak. Ini bentuk jang berasal dari bentuk alam djuga, tapi sesudah disederhanakan mendjadi bentuk-bentuk kubistis Cezanne, dan dipetjah-petjah sampai mendjadi bentuk-bentuk geometris atau stereometris oleh Picasso.

Ini tidak berarti, bahwa senilukis Indonesia tidak mengandung unsurunsur jang abstrak atau tidak mentjintai unsur-unsur itu dan dalam soal keabstrakannja bermutu mentah.

Seperti kita lihat dari kenjataan dalam Bienal, abstraksi jang sebenarnja tidak bisa disengadja dibikin! Sebab, jang abstrak sama dengan jang surrealistis, "diluar hal bendanja".

Bukankah hasil-hasil seni jang tertinggi, dari jang berbentuk abstrak sampai patung-patung Venus jang realistis, mengandung keabstrakannja? Sedang jang tidak mengandung, hanja hasil-hasil mati.

Sholihin dan keluarga Duta Besar sebagai tamu jang pertama.

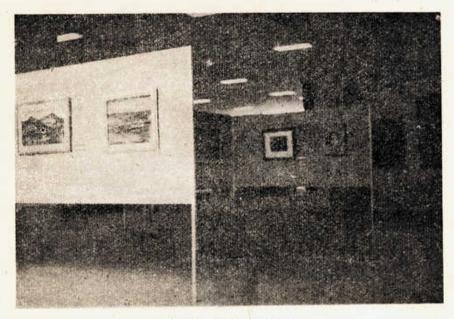
Abstrak artinja onstoffelijk. Itu sebabnja seni tak mungkin bisa diterima atau dibangun dengan ketjerdasan otak semata! Dan untuk melukiskan dan menerima jang abstrak, harus melihat dengan djiwa sadja.

Bagaimana Beethoven atau Mozart akan bisa menjusun seni musiknja setinggi itu, andaikata berkebiasaan mendengar seperti kerbaupun bertelinga? Atau seperti banjak orang dalam menerima semua tjiptaantjiptaan hanja diikuti? Perlukah masih diherankan, kalau dalam dunia tjipta - mentjipta masih dilupakan perdjuangan akan pengutaraan seni setinggi-tingginja? Susunan suara-suara itupun bisa memberi sesuatu jang abstrak, sedang jang dangkal tinggallah sebagai suara-suara.

Kembali kepada hasil-hasil ruang Indonesia jang dalam bentuknja tidak abstrak, tak mengenai seni dan keabstrakannja, soal bentuk jang luar. Pun kalau senilukis dalam ruang Inggris abstrak perbentukannja, ataupun dari sebagian besar ruang Belanda, djuga soal bentuk luarnja. Sebab djustru ruang-ruang tersebut terketjuali hasil-hasil Henry Moore, W. Scott, P. Heron, Mondriaan dan Uborgh, membangun bentuk-bentuk abstrak sonder isi keabstrakan. Seni-seni abstrak menurut bentuk lahirnja semata-mata.

Pendapat sekitar ruang Indonesia

Dengan membandingkan seperti diatas sekiranja akan bisa dipahamkan pendapat pers Uruguay jang menempatkan ruang Indonesia jang tidak abstrak lahirnja itu, sebagai satu diantara 10 negara jang terbaik.

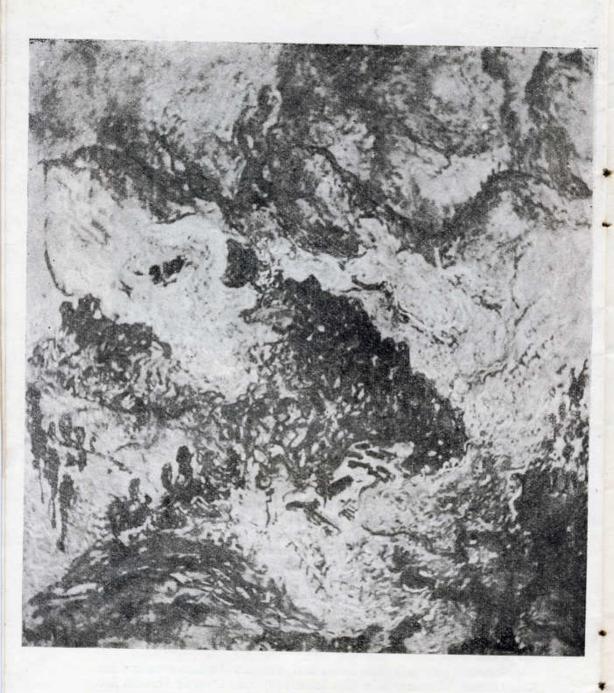
Sebagian ruang Indonesia.

Sekitar pendirian kita tentang seni modern seperti Picasso, pernah ditanjakan oleh rombongan guides jang tersedia mengantar para tamu Bienal dan terdiri dari akademisi senirupa Brasil dengan ketua Araci Amaral. Djawaban kita ialah: bahwa kita menghargai seni abstrak dengan bentukbentuk garis dan bidang, asal tidak menetap pada bentuk-bentuk itu, tapi berisi keabstrakan sebenarnja. Dan bahwa kita di Indonesia tidak mentjari keabstrakan dalam bentuk-bentuk jang dipetjah, karena tertarik melukiskan kekajaan dekoratif maupun kedjiwaan dari alam dan benda sekitar kita.

Pers di Sao Paolo bernama "O tempo" menulis tentang pertumbuhan senilukis Indonesia berdasar sebuah interview. Diantara pendapatnja, ialah : bahwa Indonesia belum lama melukis, tapi mulai dengan dasar jang benar-Kemudian disusul sebuah resensi, dimana penulis Walter Zanini dari surat kabar tersebut mendjundjung kebebasan tjorak-tjorak jang terdapat dalam ruang Indonesia, sebaliknja bertanja mengapa beberapa lukisan naturalisme masih diturutkan.

Sebabnja lukisan-lukisan naturalisme jang ikut itu, karena perkembangan seni di Indonesia tidak membatasi pada bentuk-bentuk sesudah naturalisme sadja.

Sambutan jang baik, kita terima dari Presiden Musium Modern dan Ketua Bienal, Matarazzo Sobrinho. Selandjutnja dari Direktur Musium Sao Paolo, seniman-seniman ditempat diantaranja Milton Goldring, beberapa pelukis Rio de Janeiro diantaranja Ismailovitch, pelukis Lubarda dari Jugoslavia, Direktur Musium Amsterdam Sandberg, dan seniman-seniman arsitek Adolph Heep, Werner Hacker dan Xavier Busquet. Ketiganja kerap berkundjung diruang Indonesia, karena tjondong pada seni jang tidak abstrak.

Affandi

"Dikaki Himalaya"

Seni Affandi

Tentang senilukis Affandi didapat tiga matjam pendapat di Barat-Pertama: bahwa seninja timur. Kedua: seninja barat. Dan jang ketiga: seninja timur pun barat.

Kita jang mengenal Affandi semendjak di Indonesia, mengetahui bahwa ia mula-mula terpengaruh expressionisme Van Gogh. Selainnja kita pun tahu, bahwa ia tergolong sedikit pelukis Indonesia jang memahiri benarbenar tehnik naturalisme atau barat, dari beladjar sendiri.

Tentang Van Gogh jang mempengaruhi Affandi, maupun seluruh kaunt impressionisten Perantjis adalah pengagum senilukis Djepang! Mengakui, bahwa exposisi jang besar dari seni Djepang di Paris pada tahun 1867, telah mempengaruhi djiwa seni mereka dalam arti jang baik, karena visinja diperdalam dan diperluas oleh seni timur tersebut.

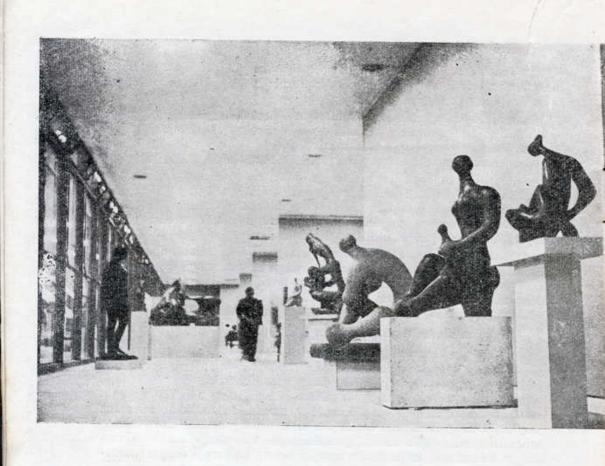
Sebelum djaman impressionisme orang mudah membilang tentang bentuk seni barat. Ialah jang naturalistis dalam bentuk, warna dan susunan. Dan tentang seni timur dengan garis-garis motif jang liniair, susunan dan perwarnaan jang dekoratif. Tapi mulai djaman impressionisme, kita saksikan ketimuran dan kebaratan tjampur dalam satu lukisan.

Begitulah seni Affandi, timur dan barat-

Seninja sesudah berkeliling India dan Eropa, tidaklah berobah atau ganti. Makin teranglah tjorak Affandi maupun djiwanja. Tentang utjapan jang membilang seninja seperti Van Gogh atau Kokoschka dan sebagainja, berharga sekali sebagai pengakuan penulis-penulis Barat terhadap Affandi, selaku tokoh expressionis jang besar. Pun bersifat memudahkan seseorang jang ingin menggambarkan dalam chajalnja tentang bentuk seni Affandi. Sebenarnja beda, atau sedikit persamaannja. Van Gogh suka bekerdja dengan format jang ketjil. Selalu mengisi bidang lukisannja dengan warnawarna briljan dan tidak meninggalkan sedikitpun dari kanvasnja tanpa tjat. Pun Kokoschka mengisi seluruh bidang lukisannja, jang umumnja agak besar dengan warna-warna kegelapan.

Sebaliknja dari kedua pelukis, Affandi banjak meninggalkan kanvasnja tanpa tjat. Melukis dengan tidak melalui palet, warna-warnanja diplototkan langsung dari tube ke-kanvasnja. Sedang kedua pelukis barat melukiskan komposisi jang tersusun, Affandi tidak merantjang komposisinja, sampai tidak mengatur warna-warnanja! Seninja impuls, ketjepatan, kekuatan tehnik dan kemerdekaan menggaris langsung dari tube. Warna-warna lukisan Affandi, kalau tidak kemerah-merahan dan hitam, maka banjak hidjau atau biru. Seperti urat-urat jang menondjol keluar, warna-warna kental diatas kanvas merupakan relief.

非非非

Pahatan-pahatan Bruno Giorgi dalam sebagian ruang Brasil

V. Gedung Amerika

Gedung kedua jang sama besarnja dengan gedung Eropa dan Timur bersama, disediakan untuk hasil negara-negara Amerika, sedang sebagian dipakai sebagai ruang potret-potret arsitektur modern.

Selaku negara penjelenggara, Brasil menempati ruang jang terbesar. Ini sewadjarnja, bahwa dalam melaksanakan usaha jang internasional, tak dilupakan atau diperketjil kepentingan Bienal untuk pembangunan

nasional, jang penting bagi Brasil sebagai negara dalam masa pertumbuhan. Musium Seni Modern di Sao Paolo sebelum Bienal kedua misalnja, masih terdiri dari dua ruang kamar lukisan sadja. Dan Musium Sao Paolo jang kurang lebih 40 m persegi besarnja, adalah ruang bagi kemashuran seni lukis Italia dan Spanjol klasik, impressionisten dan expressionisten Perantijs, satu dua pelukis Brasil ternama, seperti Portinari.

RUANG BRASIL

Ruang pertama diisi hasil-hasil lukisan Viscounti, seorang impressionis jang dapat dibandingkan dengan Manet, tidak dalam ukuran seninja, tapi dalam ketinggian tehnik Tehnik impressionisme jang masih mendasarkan pada naturalsme akademis, jang djarang terdapat seteliti dan semahir ini di Indonesia. Keahliannja membikin potret minta penghargaan.

Dapat disajangkan, bahwa usahanja jang berhasil dengan jang kurang nilai, ditjampur sadja dalam ruang. Kelemahan Viscounty terletak pada

sebagian dari lukisan-lukisannja jang mati warna-warnanja.

Tarsila do Amaral

Dia adalah satu diantara pelukis Brasil terkemuka. Melukis pemandangan dengan bentuk bulatan dan siku serta warna-warna jang tidak ditjam-

pur. Semua dilihatnja tanpa soal.

Ada persamaan bentuk lahir dengan Leger dari ruang Perantjis, Lukisan-lukisannja seperti ontwerp-ontwerp bagi wall-decoration, dekor sandiwara atau ballet. Djuga baik untuk rentjana permadani, tapi sebagai lukisanlukisan? Tak ada tampak atau kurang sekali spirit,

Di Cavalcanti (1897 —)

Dialah pelukis terkemuka di Brasil. Djuga lebih kuat sebagai walldecorator seperti hasil-hasilnja untuk dinding-muka dari sebuah gedung kesenian oleh arsitek Rinolevi; satu lagi pada dinding gedung pers di Sao Paolo Jang mendjadi sebabnja ialah, subjek maupun stijl jang lebih sesuai bagi dekorasi. Warna-warna mosaik dari batu-batu jang mengkilat lebih membantu talentnja, daripada tjat minjak jang sebagian diserap kanyas. Seperti lukisan-lukisannja dalam Bienal sukar dikata kuat, oleh karena warna-warnanja jang kosong, tak bersari.

Arnaldo d'Horta 1914 —)

Garis-garisnja mirip guntingan kertas jang kemudian ditempelkan dikertas lain. Warna - warnanja tidak ditjampur, hingga tepat ja dinamakan ahli gambar.

Akan tetapi, betapa banjaknja pelukis dalam Bienal jang masih perlu diganti nama keahliannja mendjadi penggambar, andaikata tehnik menggambar itu dihubungkan dengan pemakaian warna-warna jang tidak ditjampur, jang mengingatkan inlegwerk atau mosaik?

Kekuatan Arnaldo d'Horta terletak pada tjeritera jang interessan,

serta komposisi jang hidup. Ia lebih besar dari Tarsila.

Elisa Martins Silvcira (1912 —)

Seperti grandma Mozes dari Amerika (tidak turut dalam Bienal), lukisannja menggambarkan kegembiraan jang hampir kekanak-kanakan. Mentjeriterakan kehidupan dalam kota, kebun dan gedung kabaret. Warnawarnanja dari pelangi serba muda, tidak ditjampur. Dapat disajangkan bahwa ikatan dari susunan lukisannja tak kuat atau belum kuat, hingga bagian-bagian satu sama lain dalam susunannja tjerai berai. Kebagusannja terletak pada adjakan mentjari objek-objek dari kehidupan, mengimbangi kederasan arus hendak beraliran abstrak dari banjak pelukis baru.

Dengan Volpi ia menguatkan idee, bahwa masih banjak objek seni

jang segar dari sekitar hidup pelukis djaman sekarang-

2. RUANG MEXICO

R. Tamayo mewakili Mexico dan sebagai pelukis tak djauh dari kebenaran akan dikatakan jang terbesar dari gedung Amerika. Seorang seniman jang tidak hanja mewakili negerinja, tapi bisa mewakili dunia seni modern dengan prestasi jang sungguh-sungguh. Seorang surrealis dengan bentukbentuk kubisme jang bergaja sendiri dengan warna-warna kekabut-kabutan

jang menjebabkan semua lukisannja samar-samar.

Kebenaran lukisannja terletak pada stijl. Kemudian pada tjeritera jang bebas dan tjeritera jang bisa mendekatkan realisme dan surrealisme, karena lebih banjak mengadjak kita kembali melihat alam, natuur jang tidak ditekan dan besar. Langit tak terbatas mendjadi kesukaannja sebagai latar belakang. Melukis perdjalanan planit-planit. Tentang penjanji Indian dengan alat musik diwaktu malam dan terang bulan. Tentang pohon dihalaman, tentang pertjintaan dan anatomi orang telandjang. Semua dilukiskan dengan kewadjaran jang bulat dan artistik jang sangat besar.

3. RUANG AMERIKA SERIKAT

Senipahat Calder

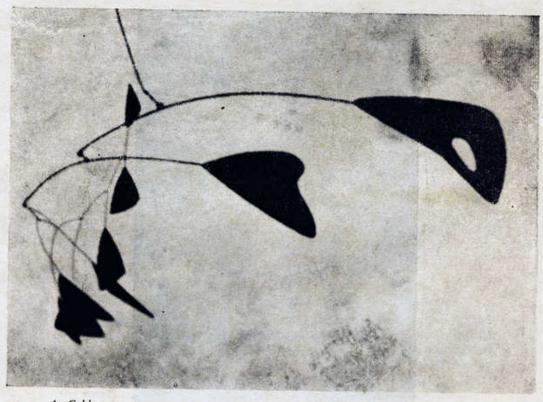
Bentuk seninja bukan hasil pahatan, mirip perabot-perabot rumah seperti kipas angin atau alat-alat sebagai timbangan. Pun ada jang meng-

ingatkan tangkai bunga anggrek dan buah mainan untuk anak.

Terdapat jang melukiskan rangka manusia dan terdiri dari kawat-kawat sadja. Atau dibikin dari guntingan plat-plat besi berlubang, hingga dapat dimasukkan kawat-kawat jang akan menjambungnja dengan plat lain. Lobang-lobang jang besar itu, memungkinkan bisa digerakkannja pada bagian sambungan, seperti dimaksud Calder oleh angin pada konstruksi-konstruksi ringannja dan oleh sebuah mekanik pada hasil-hasilnja jang lebih berat. Mekanik ini bersuara, bunji.

Rufino Tamayo "telandjang"

A. Calder

Sebuah tjiptaan jang tipis Calder

Kalau kita melihat sebuah mesin atau perabotan, kita rasakan hanja sebagai barang-barang dengan gunanja jang praktis. Dan semua hasil Calder, mengesankan hasil-hasil tehnik, dari dunia mesin atau perabotan itu.

Untuk menamakan ia seorang ahli pahat ataupun seniman; meminta keberanian fantasi jang luas. Sedang jang menamakannja seorang fantast sadja, tak usah kaja fantasi.

Dalam banjak hasil ia mentjari keseimbangan-keseimbangan jang bersifat tehnis, untuk kepentingan jang tehnis pula. Alirannja diberi nama mobilisme.

Ben Shahn

Pada tiap lukisannja tampak terang adanja watak dan tjorak jang chusus,

Gambar Ben Shahn "Seorang Akrobat" menjatakan keahliannja jang matang dalam gambar-menggambar sebagai designer. Dengan garis-garis jang bisa dikata minim, sangguplah ia melukiskan gerak ringan dan atletis dari seorang akrobat beserta mimik mukanja.

Gambar jang satunja "Seekor Kutjing" dengan badan binatang jang extra pandjang dan membesar ditengah, memberi lukisan jang surrealistis.

Henry Moore

"Duduk"

dibentuk oleh garis - garis lempang dan tegang. Seninja sederhana sekali.

BEBERAPA PATUNG KUBISTIS OLEH MOORE, GIORGI DAN LAURENS

Henry Moore dari ruang Inggris

Ia adalah ahli skets jang kuat dari patung-patungnja jang digambarkan sebagai machluk-machluk jang hidup dan bermasjarakat. Skets-skets jang digantungkan sekitar hasil patungnja, merupakan illustrasi jang mendjelaskan sekitar idee bentuk patung.

Manusia patungnja umumnja berbentuk seperti garis besar dari patung batu, sebelum seorang pematung mulai bekerdja ke detail. Seninja terletak pada proporsi antara bagian-bagian, ini merupakan susunan jang tenang dan stabil. Kestabilan disebabkan, oleh karena bentuk-bentuk dari hampir semua bagian tak banjak beda dalam besarnja, antara leher dan kepala manusia, antara lengan atau kaki dan badan, seperti badju tak penting

baginja. Jang penting ialah pendjiwaan manusia patungnja, jang sedang duduk atau berdiri. Kadang-kadang luluhlah bentuk-bentuk mendjadi segi-segi membulat dan tidak lagi menjimpan bentuk bagian-bagian manusia-

Bruno Giorgi dari ruang Brasil

Seni Giorgi dalam ruang Brasil banjak persamaannja dengan Henry Moore. Adakah kemungkinannja ia terpengaruh setjara langsung ataupun tidak? Tapi perbedaan jang terang ialah, bahwa motif bagi Moore adalah lebih secundair. Dan jang lebih primair adalah pernjataan stijl dari seninja.

Sedang pada Bruno Giorgi motifnja masih merupakan pokok. Dan stijl adalah pelaras motif. Besar kemungkinannja bahwa Giorgi akan lebih menjerupai Moore dimasa datang, mengingat sebuah portret hasil Giorgi dari tahun 1951. Stijlisasi masih kurang dan persamaan antara hasil kedua pematung masih djauh. Moore suka menghaluskan patungnja, sedang Giorgi masih membiarkan patungnja kasar waktu itu.

Henry Laurens dari ruang Perantiis

Patungnja suka melukiskan wanita, berdiri atau berbaring. Perbedaan dengan kedua pematung diatas dapat dilukiskan berikut: kalau seni Moore atau Giorgi lebih tlekat pada keinginan arsitektur kota, dimana pohon-pohon banjak ditiadakan seperti di Amerika, patung-patung Laurens lebih tjotjok bagi kota jang berpohon. Irama jang tegang pada kedua pematung jang pertama, didjauhi Laurens jang memilih irama gemelai. Hanja mulut wanita oleh Laurens, mendapat bentuknja seperti dari itik atau dari "Donald Duck", lukisan Walt Disney, seolah-olah pematung pembentji atau karikaturis besar dari wanita jang tjerewet. Seni modern pada umumnja tidak selalu memandja dalam melukiskan wanita. Sebaliknja dari pematung-pematung Venus klasik, seniman modern kerap mengemukakan sudut-sudut jang keras atau kasar dari kaum wanita.

* * *

VI. Beberapa pendapat sekitar lukisan-lukisan dalam bienal

1. Tentang lukisan besar oleh Picasso diruang tersendiri.

Dalam Bienal ini kita mendapat kesempatan melihat hasil-hasil jang kenamaan dari kenjataannja, sebelumnja hanja dari reproduksi. Tentang reproduksi-reproduksi jang sudah kita lihat diantara banjak semendjak kita masih ketjil, sangat berguna, karena tak sedikit mewakili aslinja dan seseorang kemudian tak akan merasa asing, djika mendapat kesempatan menjaksikan hasil-hasil orisinil dimusium-musium manapun.

Tapi ada kalanja, bahwa sebuah lukisan asli mendjadi lain sekali dalam reproduksi, disebabkan format jang sangat besar dalam aslinja tak mungkin didjelmakan kembali beserta pewarnaan-pewarnaannja. Dan berhubung itu saja tuliskan mengenai sebuah lukisan besar **Picasso** dalam ruang

tersendiri.

Warna-warnanja tidak kaja. Hitam tjat minjak dan putih kanvas dari lukisan "Guernica". Sedang kurang lebih separoh dari bidang 4 × 8 meter

itu masih dibiarkan sebagai warna kanvas.

Harga lukisan "Guernica' jang melukiskan pemboman tentu tidak terletak pada pewarnaan jang semiskin diatas, tapi dalam suatu "voorstelling jang aanschouwelijk". Melukiskan kebingungan dan karena format jang besar itu, kita seperti melihat drama panggung, dan sebagai penonton bisa memilih duduk dimuka. Bisa mengikuti gerak setiap pemain dan detail dekor. Semua dilukiskan extra expressionstis jang membutuhkan bentukbentuk kubistis untuk memungkinkan lahirnja plastisiteit jang maximum dalam pikiran kita, tentang keadaan ngeri jang dilukiskan. Kita tidak akan heran lagi tentang penempatan bagian - bagian badan atau mata jang terpisah satu sama lain, sampai harus djuga memperkenalkan susunan jang ruwet. Keindahan harus....... dikorbankan sadja.

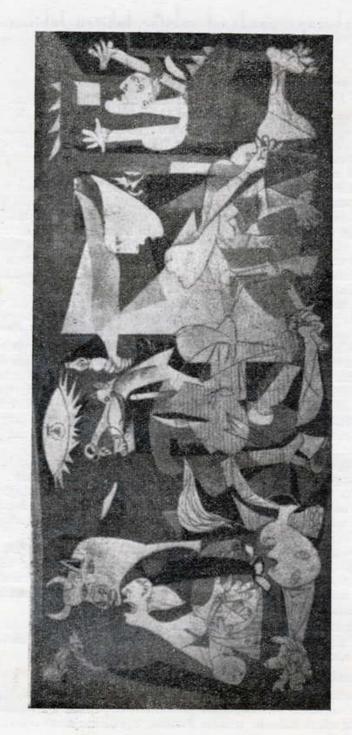
Tapi bagaimanapun mau tak mau akan kita akui, bahwa setiap bagian begitu pentingnja, sampaipun garis-garis tangan jang dilukiskan dari berbagai sudut, bisa mejakinkan kedalaman pelukisan tentang kebingungan orang. Dan lukisan jang tidak indah, serba tjerita! Tapi kalau kita bandingkan dengan lukisan-lukisan jang ketjil atau jang berformat sedang (sebagian djumlah didalam ruang bersama) lukisan besar ini tak selesai dan tjeroboh. Hingga kebesaran Picasso lebih kita temukan pada lukisan-lukisan ketjilnja, dimana susunan dan pewarnaan dikuasai, selain adanja kekuatan tjerita. Karenanja saja mengira, bahwa Picasso tidak mendjadi lebih besar oleh lukisan-lukisan ukuran besarnja, dengan tanda-tanda kese-

pian pewarnaan: bahkan, kita diketjewakan.

Ketjoklatan semata-mata pada sebuah lukisan lainnja jang berukuran kl. 3 × 2 meter; hitam dan abu-abu pada sebuah lukisan jang kira-kira 2,5 × 2,5 meter.

2. Pertumbuhan, bentuk serta ketjenderungan.

Dari sebuah exposisi internasional sekitar senilukis modern seperti ini, sedikit banjaknja kita dapatkan gambaran betapa besarnja kesuburan pertumbuhan aliran kubisme sesudah Picasso, seperti kenjataan diberpuluh

negara, sehingga kubisme jang mula-mula terdapat di Paris sudah tersebar di separoh dunia. Kesuburan pertumbuhan sematjam ini, walau tidak setjepat kubisme, sudah kita lihat sebelumnja dengan aliran naturalisme jang ditemukan di Junani 700 tahunan sebelum Masehi; impressionisme mulamula di Paris tahun 1865 (jang diperkuat seni Timur); expressionisme tahun 1888, dan fauvisme dari Matisse cs. jang sekarang telah mendjadi tjara-tjara sedunia.

Dua matjam bentuk jang merupakan dua tjorak jang kuat dalam perkembangan modern ialah:

 a) Jang kubistis dan njata atau tegas-tegas digariskan sebagai garis lempang dan garis membulat jang berdasar tjiptaan Picasso sebagai perintis, sebagian insprirasinja didapat dari seni Negro (seni primitif).

b) Bentuk-bentuk jang tak menentu dari garis-garis samar dan liniair jang pertama-tama dikemukakan Paul Klee, unsur-unsurnja sudah kita dapatkan dalam seni Djepang, sebagian bersamaan dengan garis dalam banjak lukisan anak - anak.

Kalau jang pertama (a) menimbulkan keinginan merenungkannja, memikirkan maksud-maksudnja, jang kedua (b) lebih menjentuh perasaanperasaan sipelihat.

Mengenai ketjenderungan dekoratif jang banjak terdapat dalam seni primitif dan klasik Timur, dinjatakan dengan warna-warna tak tertjampur pada bentuk-bentuk jang amat sederhana dari seni-primitif dan pada bentuk lengkung-lengkung dari seni klasik, pada hasil-hasil modern ketjenderungan ini tak mungkin dipisahkan adanja. Setiap hasil modern jang baik, selain mendalam, djuga memberi kepuasan dekoratif. Dan inilah sebabnja pertumbuhan seni modern sangat subur. Manusia suka dekoratif. Dulu dengan bentuk serba symetri, sekarang dengan bentuk a-symetri.

Pemikiran "sentimentil" jang dalam realisme mulai Courbet, dipertengahan abad 19 telah dihindari, terdapat dalam seni abstrak sebagai hasilhasil "would be". Hasil-hasil jang dalam Bienal dengan kritisi internasionalnja belum bisa tertolak seluruhnja.

Kesimpulannja, bahwa nilai tinggi dalam seni modern ataupun pada setiap isme lainnja, sama sukarnja ditjapai! Dan tinggi rendahnja mutu lukisan sadja jang menentukan adanja kehidupan SENI atau kematiannja.

Setiap isme tidak mungkin dipeladjarkan tanpa bakat chusus jang sanggup menerimanja, dengan bukti-bukti terdapatnja senilukis modern jang lemah diruang **Spanjol**, sedang geografis sangat dekat letaknja dari kota Paris.

Pun kalau tak mau dilupakan, bahwa pelukis-pelukis seperti Picasso, Juan Gris (lukisan-lukisannja terdapat diruang Perantjis) berkelahiran Spanjol.

Djuga mengenai seni dalam ruang Inggris terketjuali Moore dan W. Scott menggambarkan idee jang tidak menguasai semangat seni modern dan dalam bandingannja dengan kebesaran-kebesaran seorang Gainsborough atau seorang Whistler sungguh menurun.

Mengenai seni dalam gedung Amerika umumnja terdapat kekuatan melukis dalam hitam putih dan menggambar, tapi kelemahan penguasaan

warna-warna.

3. Hasil - hasil jang mendapat hadiah

Kepada hasil-hasil jang dipandang terbaik disediakan 6 hadiah untuk seniman-seniman luar Negeri dan 6 hadiah bagi prestasi-prestasi tertinggi dari Brasil.

Berhubung terlambatnja kedatangan lukisan-lukisan Indonesia di Brasil (baru tiba di Sao Paulo 4 hari sebelum pembukaan Bienal, atau 27 hari didjalan dengan kapal terbang KLM), membuat Indonesia terlambat untuk dapat ikut dalam pemilihan oleh juri-juri, dengan putusan-putusannja jang telah diumumkan tiga hari sesudah pembukaan Bienal.

Hadiah-hadiah itu diterima oleh :

- 1. Pemahat Henry Laurens dari Perantjis (hadiah besar).
- 2. Pemahat Henri Moore dari Inggris.
- 3. Pelukis Tamayo dari Mexico.
- 4. Pelukis Manessier dari Perantjis.
- 5. Grafikus Morandi dari Italia.
- 6. Ahli gambar Ben Shahn dari Amerika Serikat.

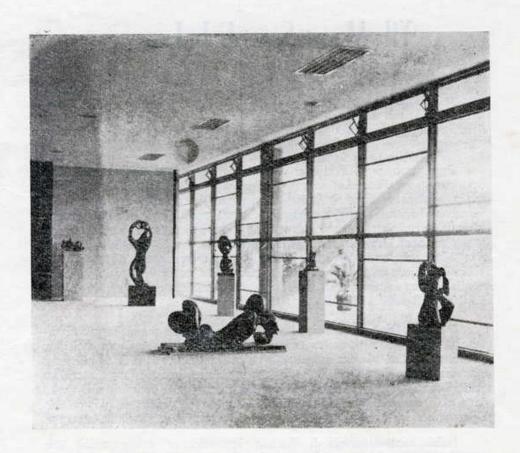
Seniman - seniman Brasil jang mendapat hadiah adalah :

- 1. Pemahat Bruno Giorgi.
- 3. Pelukis Di Cavalcanti.
- 3. Pelukis Tarzila.
- 4. Pelukis Volpi.
- 5. Grafikus Livio Abramo.
- 6. Ahli gambar Arnaldo d'Horta.

Juri - juri internasional terdiri dari :

- 1. Bernard Dorival dari Perantjis
- 2. Eberhard Hanfstaegl dari Djerman
- 3. Rodolfo Pallucini dari Italia
- 4. Emile Langui dari Belgia
- 5. Sir Herbert Read dari Inggris
- James Johnson Sweeney dari Amerika Serikat
- 7. Jorge Romero Brest dari Argentina
- 8. W. Sandberg dari Negeri Belanda
- 9. Max Bill dari Swiss

Dari Brasil: Thomaz Santa Rosa, Mario Pedrosa Wolfgang Pfeiffer.

Henry Laurens

"Pahatan"

VII. Minat Seni di Indonesia

Tokoh seperti Raden Saleh telah dapat membangun rasa kebanggaan bangsa Indonesia, mempunjai pelukisnja, sebagai pelukisnja jang pertama. Ia membuktikan kekuatan jang bisa mengatasi apathie djaman, djaman jang sudah tak memperdulikan hidup berkebudajaan jang kreatif waktu itu, dengan hasil - hasilnja hidup melukis, hidup sebagai seniman.

Peringatan jang kemudian berlaku sebagai kemadjuan pendidikan selangkah tapi djauh dan sangat penting bagi arah senilukis muda Indonesia, adalah pendapat S. Sudjojono dengan Persagi-nja (Persatuan Ahli Gambar Indonesia) jang mengatakan bahwa senilukis Rd. Saleh masih merupakan gambaran dari seorang jang mimpi djamannja jang kuno dan tenteram, atau idealistis, lepas dari kehendak melukiskan realiteit keadaan dan djiwa jang terdjadjah, mengalami kepahitan-kepahitan. Karenanja tak dibiarkan djuga akan kemungkinan kesenangan orang Indonesia terhadap senilukis jang manis luarnja, tapi tanpa menghiraukan pentingnja batin dari hasil-hasil Basuki Abdullah.

Dizaman Djepang pelukis-pelukis Indonesia sudah mulai banjak djumlahnja, walau dalam tingkatan embrional, tapi telah berkesadaran seni jang mulai mendalam. Mereka mendapat bantuan moril dari "PUTRA" dibawah pimpinan Bung Karno dan Hatta dengan bagian senilukisnja jang diserahkan pada S. Sudjojono — Affandi, sedang tak kurang pula artinja usaha-usaha jang aktif dari Keimin Bunka Sidosho jang mendatangkan pelukis-pelukis Djepang bervisi tak dangkal dan memberi tempat latihan melukis bersama.

Itulah sebab-sebabnja di djaman kemerdekaan orang sudah tak asing lagi akan arti kata "seni" atau sebutan "seniman", dalam rangkaiannja dengan pembangunan kebudajaan dalam makna jang luas. Pun dari pihak pemerintah segera tampak usaha-usaha jang menjambut, seperti mendirikan Akademi Seni Rupa Indonesia di Jogjakarta. Pendidikan Universiter Guru Gambar di Bandung, pemikiran-pemikiran bantuan kepada perkumpulan-perkumpulan jang madju, pembelian-pembelian lukisan oleh Kem. P.P. dan K. dan Kempen, penjelenggaraan exposisi-exposisi didalam dan luar negeri; membantu pameran-pameran individuil seperti Affandi melalui kedutaan-kedutaan kita diluar negeri. Dan pengiriman seniman-seniman keluar.

Tapi arti pemeliharaan jang sekarang ini, barulah sebagian dari usaha pendidikan kesenian jang luas. Harus masih membangun dan mengisi gedung-gedung musium, untuk sumber inspirasi pengundjung sewaktu-waktu dan tempat penghargaan jang ricel terhadap hasil-hasil terbaik dari para seniman, jang tak boleh rusak atau hilang dari djaman ke djaman.

Lukisan-lukisan Bali jang terbaik (tak terketjuali 200 buah dalam koleksi pelukis **Bonet** di Ubud) menunggu gedungnja. Pun untuk lukisan-lukisan jang telah dibeli Kementerian P.P. dan K. belum ada tempat. Sedang tjiptaan-tjiptaan Affandi jang sekarang sudah kurang lebih 200 buah djumlahnja, patut dapat sambutan gedung tersendiri.

Musium buat banjak orang di Indonesia belum berarti jang lebih kaja, dari kebiasaannja ditangkap sebagai nama untuk rumah simpanan barangbarang kuno (antik). Dan barang-barang kuno antik itupun, baru sampai dihargai sebagai peringatan kepada sedjarah. Atau kurang dipandang sebagai buah-buah hasil jang berseni, hasil-hasil pengukir dan pemahat jang namanamanja tak dikenal orang, tapi membuktikan bisa membangun bentuk arsitektur sendiri jang laras.

Pun kita masih harus membukukan lukisan-lukisan jang bernilai seni, hasil perintis-perintis jang beladjar sendiri, namun buah-buahnja bisa diketengahkan digelanggang dunia.

Djuga terasa perlunja bibliotik jang lengkap dan reproduksi berwarna jang besar-besar bagi pendidikan seni disekolah-sekolah. Dan masih banjak lagi, diantaranja mengumpulkan tulisan-tulisan dan pendapat-pendapat seni.

Marilah kita lebih mentjurahkan perhatian kita kepada tjara-tjara pendidikan seni jang intensif, untuk menjambut minat seni jang mulai besar, dan akan makin besar didjaman-djaman jang akan datang.

