

**FIGURA WANITA DALAM KARYA PELUKIS
WANITA MALAYSIA**

YUEN CHEE LING

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

2007

FIGURA WANITA DALAM KARYA PELUKIS WANITA MALAYSIA

oleh

YUEN CHEE LING

**Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi
Ijazah Doktor Falsafah**

Dis 2007

PENGHARGAAN

Sebagai pengkaji, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kerjasama, dorongan, inspirasi dan galakan kepada saya dalam menyiapkan tesis ini.

Sekalung penghargaan kepada Prof. Madya Dr. Zakaria Ali selaku penasihat saya yang berdedikasi, memahami dan banyak mendorong saya sehingga berjaya menyiapkan tesis ini. Sebagai seorang professor dalam bidang seni dan pakar sejarah seni yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang ini, beliau akan selalu disanjung tinggi dan diingati.

Terima kasih juga kepada mereka yang telah memberi kerjasama dan sudi meluangkan masa mereka kepada saya untuk ditemubual khasnya kepada Nirmala Shamughalingam, Norma Abbas, Hamidah Suhaimi, Sylvia Lee Goh, Helen Guek Yee Mei dan Yau Bee Leng.

Tidak lupa juga kepada ahli-ahli pelukis wanita antarabangsa terutamanya Dr. Prapapan Nagavachara (Thailand), Pensri Srisupar (Thailand), Sandra Angliss (Australia) Zhao Heng (China), Prof. Kim Ji-Hee (Korea) dan Panni Loh (UK) yang telah memberi sumbangan kepada pameran-pameran pelukis wanita antarabangsa, persidangan-persidangan dan bengkel-bengkel yang berkaitan dengan seni wanita. Usaha mereka telah membantu meluaskan pengetahuan saya tentang seni wanita dan sensitiviti pelukis wanita yang berkaitan dengan pengalaman masing-masing.

Kepada Dekan Pusat Pengajian Seni, Universiti Sains Malaysia dan staf-staf akademik yang menyokong kegiatan-kegiatan pelukis wanita yang telah memberi ruang kepada saya untuk kajian yang lebih mendalam terhadap topik tesis ini.

Tidak dilupakan kepada keluarga saya yang banyak membantu dari segi sokongan moral.

ABSTRAK

Catan figuratif menekankan keunggulan figura manusia sebagai individu, atau berkumpulan, menggambarkan potret, atau siri potret-potret dalam situasi tertentu melakukan sejumlah aktiviti. Tesis ini khusus menumpukan perhatian kepada imej wanita yang dilukis pelukis wanita dalam perkembangan seni lukis moden Malaysia.

Selain itu, dimasukkan juga pandangan sepintas lalu para sarjana terhadap imej wanita sebagai manusia biasa dan sebagai lambang, dengan tujuan meletakkan kedudukan imej wanita Malaysia itu dalam sejarah seni. Contoh-contoh diambil dari tradisi Barat dan Timur. Gagasan tempatan mengenai kecantikan menjamin cara wanita-wanita itu diolah. Penekanan diberikan kepada imej wanita-wanita yang dilukis di negara China, Jepun dan Asia Tenggara.

Imej wanita Malaysia mula-mula muncul secara kabur-kabur dalam karya cat air pelukis pelawat Inggeris abad ke-19. Imej mereka terserlah pada abad ke 20, yang dipelopori oleh Rosalind Foo. Usaha beliau kemudiannya diikuti oleh Georgette Chen, Liu Siat Mui, Hamidah Suhaimi, Norma Abbas, Eng Hwee Chu, Silvia Goh dan ramai lagi. Karya mereka inilah yang dianalisis dalam tesis ini untuk mencari nilai estetika dan meneliti aspek spiritualnya.

Kajian kandungan seni yang menghuraikan perasaan, pemikiran dan psikologi dalaman pelukis membuka peluang untuk penelitian estetik wanita yang berkenaan dengan sensitiviti pelukis sebagai seorang wanita. Pengetahuan ini dianggap penting sebagai asas untuk penilaian semula sumbangan pelukis wanita terhadap perkembangan seni visual di Malaysia .

FEMALE FIGURE IN THE WORKS OF MALAYSIAN WOMEN ARTISTS

ABSTRACT

Figurative painting emphasizes upon the human figure either individually or in groups, as a depiction of portraits or group of portraits in a given setting engaging in any number of activities. This dissertation deals specifically with the image of women painted by women artists in the development of modern art in Malaysia.

However, a review of the images of women as mortals and as symbols in the past is also included for the purpose of situating the images of Malaysian women in the general story of women depicted in the history of art. Examples are taken from western as well as eastern art traditions, in which localized notions of beauty determine how the women actually look. Particular emphasis is given to the painted women of China, Japan and South East Asia.

Malaysian women first appear rather indistinctively in the works of British amateur watercolorists in the 19th century. They become more prominent in the 20th century, pioneered by Rosalind Foo. Soon she is followed by Georgette Chen. Liu Siat Mui, Hamidah Suhaimi, Norma Abbas, Eng Hwee Chu, Silvia Goh and others, whose works are analyzed for their aesthetic and spiritual contents.

Investigation into the spirituality context of women art is to analyze the unique characteristics of women art related to female sensibilities. This understanding is necessary for the reappraisal of the contribution of woman artists in the development of visual art in Malaysia.

JADUAL KANDUNGAN

	Muka surat
PENGHARGAAN	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
JADUAL KANDUNGAN	vi
SENARAI PLAT	viii
BAB 1: PENGENALAN	
1.0 Pendahuluan	1
1.1 Tujuan / Objektif Kajian	2
1.2 Penyataan Masalah	3
1.3 Persoalan Kajian/Hipotesis	5
1.4 Skop Kajian	4
1.5 Kaedah Penyelidikan	7
1.6 Kepentingan Kajian	8
1.7 Organisasi Tesis	9
BAB 2: KAJIAN LITERATUR	11
BAB 3: FIGURA WANITA DALAM SEJARAH SENI: KAJIAN VISUAL	
3.0 Pengenalan-Figura Wanita Primitif	25
3.1 Figura Wanita Yang Melambangi Konsep 'Keindahan'	29
3.2 Gambaran Wanita Realistik	33
3.3 Gambaran Wanita Dalam Kehidupan Biasa	37
3.4 Gambaran Wanita Dalam Seni Moden	44
3.5 Tinjauan Imej Wanita Dalam Seni Timur	51
3.6 Paparan Imej Wanita Oleh Pelukis Kontemporari Asia	67
3.7 Gambaran Wanita Dalam Karya Pelukis Kontemporari Asia Tenggara	78
3.8 Imej Wanita Yang Berkaitan Dengan Kesedaran Wanita	88
BAB 4: PERKEMBANGAN SENI FIGURATIF DI MALAYSIA	
4.0 Gambaran Wanita Dalam Karya-Karya Pelawat Inggeris	100
4.1 Gambaran Wanita Dalam Karya Pelukis Tempatan	102
4.2 Gambaran Wanita Dalam Bentuk Abstrak	109
4.3 Gambaran Wanita Sebagai Lambang Mesej	111
4.4 Kesimpulan	115
BAB 5: FIGURA WANITA DI DALAM KARYA PELUKIS WANITA MALAYSIA	
5.0 Pendahuluan	117
5.1 Gambaran yang Melambangkan Kehidupan Wanita	120
5.2 Lukisan Orang Hidup	124
5.3 Tema Kesedaran Diri	129
5.4 Mesej Isu Sosial	132
5.5 Imej Wanita Yang Melambangkan Pengalaman Emosi Dan Psikologi Dalaman Pencipta	137
5.6 Kesedaran Kewanitaan	142

5.7	Potret Diri	149
5.8	Sensitiviti Kewanitaan	156
5.9	Kesimpulan	172
BAB 6: KESIMPULAN		175
BIBLIOGRAFI		180
LAMPIRAN		188

SENARAI PLAT

		Muka surat
Plat 3.1	<i>Dewi Willendorf</i> , Zaman Batu, c.30000-20000 s.m Tinggi 11cm.	23
Plat 3.2	<i>Godess of Laussel</i> , Zaman Batu, c.30000-20000 s.m	24
Plat 3.3	<i>Dewi dengan anak di atas kepala</i> , 2700-2400s.m. Awal Zaman Gangsa, Batu Marmar, Tinggi 46cm.	24
Plat 3.4	<i>Dewi Shurga Dan Bumi, Memperlindungi Raja Dewa</i> , abad ke 12 s.m.	25
Plat 3.5	<i>Catan Dinding Mesir</i> , wangsa ke 18, Mesir	26
Plat 3.6	<i>Artemis With a Doe</i> , Batu marmar, 345 s.m Batu marmar Parian, Tinggi 1991cm.	27
Plat 3.7	<i>Persephone</i> , 730 s.m, Greece, Gading,	28
Plat 3.8	<i>Aphrodite</i> , Melos, Greece, Marmar, tinggi 202cm	28
Plat 3.9	Cermin dengan lukisan gambaran wanita tanpa pakaian, Abad ke 2 s.m	29
Plat 3.10	Sicilian, Abad ke 13, <i>Entroned Madonna and Child</i> .	30
Plat 3.11	Leonardo daVinci, <i>Mona Lisa</i> .1503-1506.	32
Plat 3.12	Raphael Sanzio, <i>Madonna of the Goldfinch</i> , 1506.	33
Plat 3.13	Leornado da Vinci, <i>Study for the Kneeling Leda</i> , 1504. Pen dan apur hitam	33
Plat 3.14	Leonardo da Vinci, <i>Study Of A Women's Head</i> , 1506. Pen dan dakwat,	34
Plat 3.15	Michelangelo, <i>The Repulsion of Adam and Eve</i> , 1509-1512.	34
Plat 3.16	Sandro Botticelli, <i>Kelahiran Venus</i> , 1485. Koleksi Galeri Uffizi, Florence	35
Plat 3.17	El Greco, <i>Pieta</i> . 1541-1547	36
Plat 3.18	Georges de la Tour, <i>The Repentant Magdalene</i> , 1635-40.	37
Plat 3.19	Jean Auguste, <i>Odalisque With Slave</i> , 1842.	37
Plat 3.20	Rembrandt Van Ryn, <i>Portrait Of A Lady With An Ostrich-Feather Fan</i> , 1660. 99.5 x 82.5cm.	38
Plat 3.21	Jean A. Francois Boucher, <i>Madame Bergeret</i> , 1746. 143 x 105cm.	39
Plat 3.22	Jean Baptise Camille Corot, <i>Agostina</i> , 1962. 132.8 x 97.6cm	40

Plat 3.23	Francisco de Goya, <i>Dona Teresa Sureda</i> , 1805. 119.8 x 79.4cm.	40
Plat 3.24	Vincent van Gogh, <i>Gadis Berbaju Putih</i> , 1890. 6.3 x 45.3cm	41
Plat 3.25	Gustave Courbet, <i>Penampi Jagung</i> , 1855.	41
Plat 3.26	Adouard Manet, <i>Makan Tengah Hari Di Padang Rumput</i> , 1862-63.	42
Plat 3.27	Edgar Degas, <i>Latihan Ballet</i> , 1874.	42
Plat 3.28	Pierre-Auguste Renoir, <i>Gadis Menyikat Rambut</i> , 1894	43
Plat 3.29	Paul Cezanne, <i>Les Grandes Baigneuses</i> , 1898-1905	44
Plat 3.30	Pablo Picasso, <i>Demosselles d' Avignon</i> , 1907.	44
Plat 3.31	Marcel Duchamp, <i>Nude Decending Staircase</i> , 1912.	45
Plat 3.32	Henry Matisse, <i>Penari</i> , 1910.	46
Plat 3.33	Marc Chagall, <i>Terbang Melintasi Kampung</i> , 1917.	46
Plat 3.34	Salvador Dali, <i>Sesaat Sebelum Terjaga Dari Mimpi</i> , 1944. Cat minyak.	47
Plat 3.35	Willem de Kooning, <i>Wanita Yang Sedang Duduk</i> , 1954. Cat minyak, arang atas masonite, 137.8 x 91.4 cm.	48
Plat 3.36	Richard Hamilton, <i>Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, so appealing?</i> , 1956. Kolaj atas kertas, 26 x 24.8cm.	48
Plat 3.37	Roy Lichtenstein, <i>Di Dalam Kereta</i> , 1963. Cat minyak.	48
Plat 3.38	Pierre Alechinsky, <i>Death and the Maiden</i> , 1967. Akrilik atas kertas, 1.37 x 1.37m,	49
Plat 3.39	Philip Pearlstein, <i>Two Seated Women With Yellow And Blue Drapes</i> , 1970.	50
Plat 3.40	G. Kisuguchi, <i>Mandi</i> , 1951	51
Plat 3.41	Ku Kai-Chih, <i>Dewi Sungai Lo</i> , Abad ke 4	52
Plat 3.42	Chou Fang, <i>Wanita Istana Sedang Menikmati Bunga</i> , Dinasti Tang.	54
Plat 3.43	<i>Wanita Di Bawah Pokok</i> . Abad ke 6. koleksi Shosoin. Warna dan cat dakwa keatas kertas. 6 panel , saiz setiap panel :136cm (tinggi) dan 56cm (lebar)	54
Plat 3.44	<i>Wanita Di Bawah Pokok</i> . Dinasti Tang, Cina (618-907) . warna dan cat dakwa keatas kertas. 1 panel -139.1 cm (tinggi) dan 53.1cm (lebar).	55
Plat 3.45	Maharaja Hui Tsung, Dinasti Sung, 960-1127, <i>Weavers</i> .	55

Plat 3.46	Fei Tan-Hsu, Abad Ke 17, <i>Pertemuan Penganyam Dan Gembala Lembu</i> , Dakwat Cina.	56
Plat3.47.	Hsueh Shu Shu, Dinasti Ching, Abad ke 18, <i>Peniup Seruling</i> , Dakwat Cina	57
Plat 3.48	Hsu Pao Chuan, <i>Tai Yu</i> . Abad ke 18, Catan ink.	58
Plat 3.49	Kitagawa Utamaro, <i>Bijinga</i> , blok kayu, abad17.	59
Plat 3.50	Hokusai, <i>Courtesan</i> . 1880, Lukisan pada sutera.	59
Plat 3.51	Ito Sansui, 1928, <i>Wanita Melukis Eyebrows</i> , Catan ink.	60
Plat 3.52	Kamura Shoen, 1934, <i>Menikmati Pelangi</i> , Catan ink.	61
Plat 3.53	Kamura Shoen, <i>Membaiki Skrin Tingkap</i> , 1945.	61
Plat 3.54	<i>Devangana</i> , Figura-figura penari merupakan imej wanita keidealan.	63
Plat 3.55	Rajasthan, <i>Mandi</i> , cat air ke atas kertas, abad 17.	63
Plat 3.56	Sahkuku, 1550, Malaikat Bersayap.	64
Plat 3.57	Mohammad, Herat, <i>Puteri yang sedang menduduk</i> , 1565.	64
Plat 3.58	<i>Iskanda and The Sirens</i> , 1432.	65
Plat 3.59	Nur Jahan, permaisuri Sultan Jahangir yang menyediakan kenduri untuk suaminya Sultan Jahangir dan Putera Khuram (bekas Maharaja Shah Jahan).	66
Plat 3.60	Ravi Varma, <i>Wanita Dengan Kipas Tangan</i> ,1895, Cat minyak.	68
Plat 3.61	Abinindranath Tagore, 1905. <i>Ibu India</i> , Catan ink.	69
Plat 3.62	Jamini Roy, <i>Gopini</i> , 1935-1940. Cat air.	69
Plat 3.63	Tyed Meha <i>Diagonal series</i> , 1972. Cat minyak.	70
Plat 3.64	Xu Bei Hong, <i>Yugong Memindahkan Bukit</i> , 1940. Ink Dakwat.	71
Plat 3.65	Wu Zhoren, <i>Pekerja Buruh Tibet</i> , 1945. Cat minyak	72
Plat 3.66	Jing Shangyi, <i>Pengantin Tajik</i> , Cat minyak	72
Plat 3.67	Ai Xuan, <i>Gadis Dari Tibet</i> , 1990-an.	73
Plat 3.68	Chen Yifei, <i>Bunga Poppy</i> , 1991, Cat minyak atas kanvas.	73
Plat 3.69	Kuroda Seiki, <i>Morning Toilet</i> , 1893. Cat minyak.	74
Plat 3.70	Takehisa Yumeji, <i>Musim Luruh</i> . 1930-an. Ink Dakwat.	75
Plat 3.71	Kozo Mio, 1972. <i>Ruang Fiksyen</i> , 155 x 256 cm, Cat minyak.	76

Plat 3.72	Kohei Morita, <i>Dewi Bunga</i> , 1981. Ink dan dakwat atas kertas.	77
Plat 3.73	Imamura Fumio, <i>Isteri Beracun</i> . 1996.	77
Plat 3.74	Raden Saleh Syarif, <i>Berburu Banteng (Buffalo Hunting)</i> , 1846. <i>Cat minyak</i>	79
Plat 3.75	Captain Charles Cazalet, <i>Penang Hill</i> . 1856. <i>Cat air</i>	80
Plat 3.76	Felix R Hidalgo, <i>Virguous Women Expose To The Mob</i> , 1884.	81
Plat 3.77	Fernardo Amorsolo, 1924. <i>Menanam Padi</i> , <i>Cat minyak</i> .	82
Plat 3.78	Ocampo, <i>Pengemis</i> , 1946. <i>Cat minyak</i>	82
Plat 3.79	Cesar Legaspi , <i>Ibu Dengan Anak</i> , 1954. <i>Cat minyak atas kayu</i>	83
Plat 3.80	Vincente Manansala, <i>Ibu Dengan Anak</i> , 1966. <i>Cat minyak</i>	83
Plat 3.81	Edgar Tulusan Fernandez, <i>Semalam, Hari Ini Dan Esok</i> , 1990. <i>Catan minyak atas kanvas</i>	84
Plat 3.82	Basoeki Abdullah, <i>Gadis Berkain Putih</i> , 1942. <i>Cat Minyak</i>	84
Plat 3.83	S. Sudjojono, <i>Kerja Ibu</i> , 1979. <i>Cat minyak</i>	85
Plat 3.84	Dullah, <i>Dayu Warsiki Sebagai Shita Di Alengka</i> , 1979. <i>Cat minyak</i>	86
Plat 3.85	Hendra Gunawan, <i>Menyusu Bayi Jiran</i> , 1975. <i>Cat minyak</i>	87
Plat 3.86	Djoko Pekik, <i>Keluarga Saya</i> , <i>Cat minyak</i>	88
Plat 3.87	Alice Neel, <i>Wanita Mengandung</i> , 1971. <i>Cat minyak, 40cmx60cm</i>	89
Plat 3.88	Paula Rego, <i>Joseph's Dream</i> , 1990, <i>Cat minyak</i> .	90
Plat 3.89	Rachel Lewis, <i>Am I Still A Woman?</i> 1990. <i>Media campuran</i> .	90
Plat 3.90	Gogi Saroj, Pal, <i>Swaymbaram</i> , 1990. <i>Cat air atas kertas</i> .	91
Plat 3.91	Arpita, Singh, <i>Ibu Saya</i> , 1993. <i>Catan minyak</i> .	92
Plat 3.92	Miran Fukuda, <i>Decoration (pink)</i> , 1993. <i>Media campuran</i> .	93
Plat 3.93	Mio Shirai, <i>Potong</i> , 1994.	94
Plat 3.94	Shao, Fei, <i>Terbang</i> , 1995. <i>Cat minyak</i> .	95
Plat 3.96	Kartika Affandi, <i>Potret Diri dengan Kambing</i> , 1988. <i>Cat minyak, 120x100 cm</i>	96
Plat 3.97	Yanuar Ernawati, <i>Berbeza Tetapi Satu</i> , 1994. <i>Cat akrilik atas kanvas, 100 x 141cm</i> .	97
Plat 3.98	Ofelia Gelvezon Tequi, <i>Philippine Works and Day 280</i> , 1992.	98

Plat 3.99	Karen Flores, <i>Bantay Salakay</i> , 1993.	99
Plat 4.1	William Daniell, <i>View of the Cascade Prince of Wales Island</i> , 1818.	100
Plat 4.2	Edward H. Locker, <i>Burma Temple at Prince of Wales</i> , 1805.	101
Plat 4.3	Edward H. Cree, <i>Fitting The Young Ladies For Society, Penang</i> , 1845. Cat air.	101
Plat 4.4	Yong Mun Sen, <i>Solek</i> . 1934. Cat minyak.	103
Plat 4.5	Yong Mun Seng, <i>Menanam Padi</i> . 1946.	104
Plat 4.6	Chuah Thean Teng, <i>Masa Memberi Makan</i> . 1951. Batik.	104
Plat 4.7	Chuah Thean Teng, <i>Malayan Kampung</i> . 1959. Batik.	105
Plat 4.8	Dato' Hoessein Enas <i>Menuai Daun Tembakau di Kelantan</i> , 1962. Cat minyak atas kanvas, 97.1 X 121.9cm	106
Plat 4.9	Hoessein Enasa <i>Pengantin Iban</i> , 1963. Cat minyak atas kanvas, 85.5x65cm	106
Plat 4.10	Mazli Matsom, <i>Yati</i> , Pastel atas kertas, 1963. 61 x 46cm	108
Plat 4.11	Dzulkifli Buyong, <i>Gadis Dan Anak Patung</i> , 1962. Pastel atas kertas, 53 x 74cm	108
Plat 4.12	Dzulkifli Buyong <i>Perahu Kertas</i> , 1964. Pastel atas kertas, 53 x 74cm	109
Plat 4.13	Khoo Sui-Hoe, <i>Hari Pelangi</i> , 1972. Cat minyak 183x365.5cm	110
Plat 4.14	Syed Taujuddin, <i>Hanuman's Visit to Sita</i> . 1972. Cat minyak atas kanvas, 60 x 108cm	110
Plat 4.15	Zulkifli Dahalan, <i>Kedai</i> . Akrilik atas kanvas, 1973. 62 x 105cm	111
Plat 4.16	Wong Hoy Cheong, <i>Tengah Malam di Pantai</i> , Cat minyak atas kanvas, 1984. 78 x 98.5cm	112
Plat 4.17	Redza Piyadasa, <i>Dua Wanita Melayu</i> , 1986. Campuran media dan kolej, 72cmx87cm.	113
Plat 4.18	Ahmad Azahari Mohd Noor , <i>Potret Marina Yusof</i> , 1987. Cat minyak atas kanvas, 162 x 88cm	114
Plat 4.19	Yusof Ghani, <i>Siri Tari XIII</i> , 1988. Campuran media atas kanvas, 137 x 102cm	114
Plat 4.20	Ch'ng Huck Theng, <i>Adik Beradik</i> , 2003. Akrilik keatas kanvas.	115
Plat 5.1	Rosalinda Foo, <i>Potret Seorang Gadis</i> , 1936. Cat air ke atas kertas, 102 x 42cm.	118

Plat5.2	Puan Sri Rosalind Foo, 1953. <i>Anak Perempuan Saya, Jack Dan Jill</i> , Cat minyak atas papan, 30 x 40cm.	119
Plat 5.3	Georgette Chen, 1960, <i>Pengasuh dan Bayi</i> . Cat minyak, 64 x 80cm.	120
Plat 5.4	Georgette Chen, 1960, <i>Ibu Melayu dan Anak</i> . Cat minyak ke atas kanvas, 64 x 80 cm.	121
Plat 5.5	Lai Foong Mui, 1959, <i>Pagi di Kampung</i> . Cat minyak atas kanvas, 75 x 62cm.	122
Plat 5.6	Lai Foong Mui, 1959, <i>Pagi di Kampung</i> . Cat minyak atas kanvas, 75 x 62 cm.	123
Plat 5.7	Liu Siat Moi, 1960, <i>Potret Diri</i> . Cat minyak atas kanvas, 24 x 19cm	124
Plat 5.8	Hamidah Suhaimi, 1964. <i>Gadis Kampung</i> , Pastel.	126
Plat 5.9	Hamidah Suhaimi, <i>Masnah</i> , 1975. Pastel atas kertas..	126
Plat 5.10	Hamidah Suhaimi, <i>Membaca</i> . Cat minyak atas kanvas.	127
Plat 5.11	Pelukis wanita dari Persatuan Guru Seni Lukis Pulau Pinang PTAC yang menyertai sesi lukisan lakaran di kaki Bukit Bendera	128
Plat 5.12	Wong Siew Inn, <i>Menunggu</i> , 1960. Pen dan dakwat.	129
Plat 5.13	Tulsi S. Nayar, 1967. <i>Distraction</i> , Cat air	130
Plat 5.14	Tulsi S. Nayar, <i>Bermain Gajah</i> , 1998. Cat minyak ke atas kanvas, 56 x 44 cm.	131
Plat 5.15	Tulsi S. Nayar, <i>Home Instincts</i> , 1999. Cat minyak atas kanvas, 60 x 45 cm.	131
Plat 5.16	Nirmala Dutt Shanmughalingam, 1975. <i>Kenyataan II</i> , Esei fotografik, 127 x 105 cm.	133
Plat 5.17	Nirmala Dutt Shanmughalingam, <i>Kampung Polo II</i> , 1975. Bahan campuran.	134
Plat 5.18	Nirmala Dutt Shanmughalingam, 1990. <i>Membalak Jangan Sebarangan, Nanti Ditimpa Balak</i> . Akrilik, dakwat, pencelup mengkudu atas kanvas, 122 x 102 cm.	135
Plat 5.19	Nirmala Dutt Shanmughalingam, 1998. <i>Wanita I, II, III</i> , Akrilik atas kanvas.	136
Plat 5.20	Nirmala Dutt Shanmughalingam, <i>When Are You Going To Say Enough And Stop</i> , 1999. Bahan campuran.	137
Plat 5.21	Norma Abbas, <i>Tenaga Spiritual</i> , 1994. Akrilik dan bahan campuran, 76 x 101cm.	138

Plat 5.22	Norma Abbas, 1994, <i>Berbual-Bual Selepas Makan</i> , Akrilik dan bahan campuran, 78.75x 98.75 cm.	139
Plat 5.23	Norma Abbas, <i>Pasangan</i> , Akrilik atas kanvas, 93 x 66.5 cm.	140
Plat 5.24	Norma Abbas, <i>Wanita Dalam Perkabungan, no. 1</i> , 1998. Akrilik dan bahan campuran, 71.6 x 45 cm.	141
Plat 5.25	Norma Abbas, <i>Mama And The Children</i> , 1999. Akrilik dan bahan campuran, 86 x 76.6 cm.	141
Plat 5.26	Sylvia Lee Goh, 1996/97. <i>The Yellow Dragon-vase</i> , 1996/97. Cat minyak atas papan, 45 x 51cm.	151
Plat 5.27	Sylvia Lee Goh, <i>Sarong Merah</i> , 1992. Cat minyak, 28 x 48cm.	151
Plat 5.28	Sylvia Lee Goh, <i>After A Thousand Tears</i> , 1987. Cat minyak, 46 x 40 cm.	152
Plat 5.29	Sylvia Lee Goh, <i>Impian Jadi Kenyataan. (1987-1990)</i> . Cat minyak, 50 x 56cm	153
Plat 5.30	Sylvia Lee Goh, <i>Double Happiness</i> , 1995. Cat minyak, 36 x 48cm	153
Plat 5.31	Sylvia Lee Goh, <i>Pengantin Merah</i> , 1995. Cat minyak, 36 x 48cm.	154
Plat 5.32	Sylvia Lee Goh, <i>The Light at The End</i> atas papan, 1997. Cat minyak	155
Plat 5.33	Eng Hwee Chu, <i>Bulan Hitam 9</i> , 1991. Akrilik atas kanvas, 147x 213 cm.	156
Plat 5.34	Eng Hwee Chu, <i>Potret Diri</i> , 1994. Akrilik ke atas kanvas, 111 x 76 cm.	157
Plat 5.35	Ewe Hwee Chu, <i>Lahir Semula</i> , 1997. Akrilik atas kanvas, 190 x 132 cm.	157
Plat 5.36	Ewe Hwee Chu, <i>Lahir Semula</i> , Akrilik atas kanvas, 1997. 190 x 132 cm.	158
Plat 5.37	Eng Hwee Chu, <i>Potret Diri</i> , 1994, Akrilik atas kanvas, 111 x 76 cm.	159
Plat 5.38	Helen Guek Yee Mei, <i>Mekar Di Kampung Halaman</i> , Cat minyak atas kanvas, 1996. 107 x 122 cm.	160
Plat 5.39	Helen Guek Yee Mei, <i>Kakak</i> , 1995. Pastel atas kertas, 50 x 61 cm	161
Plat 5.40	Helen Guek Yee Mei, <i>Kelmarin dan Esok</i> . 2001, Cat minyak atas kanvas, 138.5 x 161.5 cm.	162
Plat 5.41	Helen Guek Yee Mei, <i>Pencarian Bulan Purnama</i> , 2001. Cat minyak atas kertas, 108 x 124 cm.	162
Plat 5.42	Helen Guek Yee Mei, <i>Gadis Dengan Dua Burung Dalam Pelukan</i> , 2001. Bahan campuran atas kertas, 92 x 88 cm.	163

Plat 5.43	Yau Bee Leng, 1998, <i>Pembuat Mimpi</i> , Cat minyak atas kanvas, 121x123.5 cm.	164
Plat5.44	Yau Bee Leng, <i>Perkahwinan</i> , 1998, Bahan campuran atas kanvas, 37.5 x 54 cm.	165
Plat 5.45	Yau Bee Ling, <i>Memandi</i> , 2000, cat minyak atas kanvas.	166
Plat 5.46	Noor Mahnun Mohamed, <i>Dapur</i> , 1992, cat minyak atas kanvas, 70 x 50 cm.	167
Plat 5.47	Noor Mahnun Mohamed, <i>Penyengat</i> , 1995, cat minyak atas kanvas, 180 x200 cm.	167
Plat 5.48	Noor Mahnun Mohamed, <i>Asap</i> , 1999, pastel atas kertas, 130 x 97 cm.	168
Plat 5.49	Hong Siew Ying, <i>Wanita Yang Melihat Laut</i> , 1998. Arang, Akrilik atas kanvas, 85 x 140 cm.	169
Plat 5.50	Hong Siew Ying, <i>Selepas Sekolah</i> , 1999. Cat minyak atas kanvas, 150 x 255 cm.	169
Plat 5.51	Yee I- Lann, <i>Ke Mana Rama-Rama Di Waktu Hujan</i> , 1997. Cetakan gelatin perak, kertas surih, benang, dakwat mesintaip, 39.5 x 184 cm.	170
Plat 5.52	Zuzila Zain, <i>Di Taman Bunga</i> , 2002. Akrilik, 40x56 cm	171
Plat 5.53	Zuzila Zain, <i>Tiga kucing dan tiga kanak-kanak perempuan</i> , 2001, Gouache atas kertas, 76x 82 cm.	171
Plat 5.54	Nirmala Dutt Shanmughalingam, 1986. <i>Sahabat Sejati</i> , Akrilik dan kolaj atas kanvas, 121 x 121 cm.	173
Plat 5.55	Nirmala Dutt Shanmughalingam, <i>Selamatkan benih yang akan menyelamatkan orang kulit Hitam</i> , 1986. Akrilik dan kolaj atas kanvas, 122 x 213.4 cm	173

SENARAI LAMPIRAN

1 KERATAN AKHBAR - PAMERAN-PAMERAN SENI WANITA

- 1.1 *The Star*, 22 April 1995, Saturday, ms.10.
- 1.2 *Mingguan Watan*, 30 April 1995, ms 16.
- 1.3 *SunViva*, 25 August 2001, Saturday, ms. 2.
- 1.4 *News Gazette*, 28 July 2002, Sunday (USA)

- 1.5 *News Straits Times*, 11 Jun 2002
(Ulasan tentang Pameran Her Presence In Colours V—Penang Chapter”oleh Ooi Kok Chuen)
- 1.6 *New Straits Time*, 11 Jun 2003 Wednesday, ms 7.
- 1.7 *Star- Metro*, Tuesday June 10 2003.

2 PAMERAN PELUKIS WANITA TEMPATAN DAN ANTARABANGSA

- 2.1 HER PRESENCE IN COLOURS I – 7 Asian Women Artists Exhibition-1993
- 2.2 HER PRESENCE IN COLOURS II – Asian Women Artists Exhibition -1995
- 2.3 HER PRESENCE IN COLOURS III - Galeri Seni Pulau Pinang -1996
- 2.4 Her Presence In Colours IV - Suan Prakkad Palace Museum , Bangkok-1999
- 2.5 HER PRESENCE IN COLOURS V- Penang Chapter-2002
- 2.6 HER PRESENCE IN COLOURS V-Clock Tower Gallery, Sheffield , United Kingdom - August 2002
- 2.7 *HER PRESENCE IN COLOURS VI- Women Art in Asia “Sense & Serenity”* –Galeri Adiwarna, USM, 2003
- 2.8 HER PRESENCE IN COLOURS VI- Wisma Kebudayaan SGM Kuala Lumpur, Jun 2003
- 2.9 HER PRESENCE IN COLOURS VI-Pameran Senilukis Wanita Antarabangsa- Australia 2004
- 2.10 HER PRESENCE IN COLOURS VII -Penang Chapter-2004 Geleri Art Point Pulau Pinang – Januari 2005
- 2.11 Pameran Pelukis Wanita anjuran East West Gallery, Kuala Lumpur

3 GAMBAR-GAMBAR TEMUBUAL DAN LAWATAN

- 3.1 Temubual bersama Puan Hamidah Suhaimi.
- 3.2 Temubual bersama Helen Quek Yee Mei.
- 3.3 Temubual bersama Yau Bee Leng.
- 3.4 “Bengkel Batik “ di Alliance Francaise – April 22 2004 , Alliance Francaise, Penang.
- 3.41 Bertemubual pelukis wanita Pulau Pinang women artists- Fong Lee Li, Lin Mei Nu, Chiou Ling Chyi.

- 3.5 Bertemubual dengan Chuah Thean Teng, pelukis Malaysia yang pertama menciptakan catan batik -2005
- 3.6 Lawatan ke Muzium Xu Beihong dan bertemubual dengan Pengarah Museum Madam Liao Jin Wen, isteri Xu Beihong, Sep. 2005
- 3.7 Bertemubual dengan ahli jawatan kuasa Penubuhan Pelukis Wanita Antarabangsa- China (INWAA- China) Sep. 2005.
- 3.8 Lawatan ke Muzium Xu Beihong dan bertemubual dengan Pengarah Museum Madam Liao Jin Wen, isteri Xu Beihong. Sep 2005
- 3.9 Sebagai speaker untuk Art seminar: “Seni Kontemporari Malaysia”, Sep 2, 2005 China Capital Normal University
- 3.10 Perbincangan dengan Puan Xia Guo Zhu, Setia Usaha Utama Penubuhan Persahabatan Antarabangsa China mengenai Her Presence in Colours VIII -China Olympic 2008.
- 3.11 Perbincangan dengan Fong Yuan, Pengarah Muzium Seni Negara China mengenai Pameran Her Presence in Colours VIII -China Olympic 2008.

4 TEMUBUAL DENGAN PELUKIS FIGURATIF DAN PELUKIS WANITA MALAYSIA

- 4.1 Sylvia Lee Goh - 10. Jul. 1999
- 4.2 Norma Abbas -13hb. Ogos 1999
- 4.3 Dato' Chuah Thean Teng- 24. Ogos 1999
- 4.4 Nirmala Dutt Shamughalingam- 9. Nov. 1999
- 4.5 Hamidah Suhaimi – 3. Mac. 2001
- 4.6 Yau Bee Ling- 3. Mac. 2001
- 4.7 Helen Guek Yee Mei – 6. Mar. 2001

SENARAI PENERBITAN & SEMINAR

1 PENERBITAN

- 1.1 Yuen Chee Ling (1981) “Artist is A Loner – review on Zakaria Ali”, [画家需是孤独者], *Yin Her Magazines*, Volumn 1, No 7, September, Kuala Lumpur : Star Publication (M) Sdn Bhd.
- 1.2 Yuen Chee Ling (1981) “Toya – a remote batik artist ” [深居简出的岬迪画家-杜亚], *Yin Her Magazines*, Volumn 9, No 7 September, Kuala Lumpur : Star Publication (M) Sdn Bhd.

- 1.3 Yuen Chee Ling (1982) "Chew Teng Beng- The Innovator for 3D Prints," [立体版画的开拓者-周登明的道路], *Yin Her Magazines*, Volumn 1, No 7, September, Kuala Lumpur : Star Publication (M) Sdn Bhd.
- 1.4 Yuen Chee Ling (1986) "Review on 3A Exhibitiion" [美的餐宴], Penang Museum, *Sin Chew Daily*, June 15, Kula Lumpur: Sin Chew Press.
- 1.6 Yuen Chee Ling (1981) "Review on Hon Peow's Chinese Painting" [从现代艺术观点看韩标的水墨画], *Kwang Wah Daily*, 1st October, Penang Kwang Wah Press, Malaysia.
- 1.7 Yuen Chee Ling (1992), "Malaysian Experience- Integration of Imageries & Abstraction" [具象和抽象交汇], *Kwang Wah Daily*, 26 July, Penang : Penang Kwang Wah Press, Malaysia.
- 1.8 Yuen Chee Ling (1992), "Review on Eric Quah's Works" [回返东西艺路 - 和柯继雄一席谈], *Kwang Wah Daily*, 26 July, Penang : Penang Kwang Wah Press, Malaysia.
- 1.9 Yuen Chee Ling(1993), "Realism Trio" [写实主义三重奏], *Artists Magazines*, issue June, Taipeh:Art Book Company, Taiwan.
- 1.10 Yuen Chee Ling (1993), "Introduction", *Her Presence In Colours – 7 Asian Women Art Exhibition*, Penang: Conservatory of Fine Arts, Malaysia.
- 1.11 Yuen Chee Ling(1994). "The Aesthetics of Flowers and Butterflies" [花和蝶的美学], *Kwang Wah Daily*, 9th January, Penang : Penang Kwang Wah Press, Malaysia.
- 1.12 Yuen Chee Ling (1994). "Penang Experience- Review on Poramat-Leung On's Acrylic Paintings" [槟岛行吟-泰国青年画家胶彩展], *Kwang Wah Daily*, 17th April, Penang : Penang Kwang Wah Press, Malaysia.
- 1.13 Yuen Chee Ling (1995), "Preface", *Her Presence In Colours – Asian Women Art Exhibition*, Penang: Conservatory of Fine Arts, Malaysia.
- 1.14 Yuen Chee Ling (1998). "Pengenalan / Introduction", *Her Presence In Colours III –Pameran Seni Lukis Wanita Antarabangsa*, Penang: Conservatory of Fine Arts, Malaysia.
- 1.15 Yuen Chee Ling (1999). "A Journey of Self Discovery- A commentary", *New Art Exhibition*, Penang: Galeri Art Point, Malaysia.
- 1.16 Yuen Chee Ling (1999). "Message", *Her Presence In Colours IV- International Women Artists*, Bangkok: Suan Prakkad palace Museum, Thailand
- 1.17 Yuen Chee Ling (1999). "Foreword", *Her Presence In Colours- V- International Women Artists Penang Chapter*, Penang: Conservatory of Fine Arts, Malaysia.

- 1.18 Yuen Chee Ling (1999). "Dialogue with Liu Wen San" [与刘文三对话], *Liu Wen Sun*, Kaoshiong: Lim Min Chi, Taiwan.
- 1.19 Yuen Chee Ling (2000) 'Womanhood As Her Muse', *Tulsi S. Nayar-Facet Of Womenhood*, Penang: Conservatory of Fine Arts, Malaysia.
- 1.20 Yuen Chee Ling (2000)."Dialogue with Chen Jiqun" [与陈继群对话], *Echoing Grassland*, Penang: Galeri Art Point, Malaysia.
- 1.21 Yuen Chee Ling (2000). "The Story of My Paintings" [画布中的沉思-我的绘画故事], *Yuen Chee Ling- Painting, Portraitures And Sketches 1967-1999*, Penang: Galeri Art Point, Malaysia.
- 1.22 Yuen Chee Ling (2002). "Women Sensibilities In Art", *Her Presence In Colours V*, Sheffield: Green City Action & Clock Tower Gallery, United Kingdom.
- 1.23 Yuen Chee Ling (2003). Preface, *Her Presence In Colours V, Sense & Serenity-Penang Chapter*, Penang: Conservatory of Fine Arts, HAWA & Galeri Adiwarna, Malaysia.
- 1.24 Yuen Chee Ling (2004), Women Sensibilities In Art, *Her Presence In Colours V*, Sheffield: Green City Action & Clock Tower Gallery, United Kingdom.
- 1.25 Yuen Chee Ling (2004). Message by Yuen Chee Ling, *Her Presence In Colours VI-Close to the Hearts*, Victoria: Phoebe Publishing, Australia.
- 1.26 Yuen Chee Ling (2004) "20th Century Legend of Love" *Smart Women 20,30 & 40*, Oreintal Daily News, 6 Nov. 04, Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication , Malaysia. [20 世纪爱情神话], *20,30 & 40 精彩女人专题系列* , 东方日报。
- 1.27 Yuen Chee Ling (2004) "The Abstract Meaning of Love" *Smart Women 20, 30 & 40*, Oreintal Daily News, 13 Nov. 04, Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication, Malaysia. [爱如艺术般抽象], *20,30 & 40 精彩女人专题系列* , 东方日报。
- 1.28 Yuen Chee Ling (2004) "Weakness of Women" *Smart Women 20, 30 & 40*, Oreintal Daily News, 20 Nov. 04, Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication, Malaysia. [软弱女人好欺负?], *20,30 & 40 精彩女人专题系列* , 东方日报。
- 1.29 Yuen Chee Ling (2004) " The Perfect Man " *Smart Women 20 ,30 & 40* Oreintal Daily News, 27 Nov. 04, Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication, Malaysia. [新好男人], *20,30 & 40 精彩女人专题系列*, 东方日报。
- 1.30 Yuen Chee Ling (2004) " The Dream of a Bride"- *Smart Women 20, 30 & 40*, Oreintal Daily News, 4 Dec. 04, Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication, Malaysia " [新娘的无限幻想], *20,30 & 40 精彩女人专题系列*, 东方日报。

- 1.31 Yuen Chee Ling (2004) "Dare to speak and fight for equal rights" *Smart Women 20, 30 & 40*, *Oreintal Daily News*, 11 Dec 04. Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication, Malaysia.
[敢怒敢言追求平等], 20,30 & 40 精彩女人专题系列, 东方日报。
- 1.32 Yuen Chee Ling (2004) "Beautiful Foever" *Smart Women 20, 30 & 40*, *Oreintal Daily News*, 18 Dec 04. Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication, Malaysia.
[梦想美丽一辈子], 20,30 & 40 精彩女人专题系列, 东方日报。
- 1.33 Yuen Chee Ling (2004), "The legend of Santa Claus", *Smart Women 20, 30 & 40*, *Oreintal Daily News*, 25 Dec.05 Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication, Malaysia. [圣诞老人美丽传说] 20,30 & 40 精彩女人专题系列, 东方日报。
- 1.34 Yuen Chee Ling (2005) "New Year Expression of Energy and Growth" *Smart Women 20, 30 & 40*, *Oreintal Daily News*, 1 Jan. 05, Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication, Malaysia. [新年发挥生命能力], 20,30 & 40 精彩女人专题系列, 东方日报。
- 1.35 Yuen Chee Ling (2005) "After Tsunami- prescious your loved ones", *Smart Women 20, 30 & 40*, *Oreintal Daily News*, 8 Jan.05, Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication, Malaysia. [海啸过后-珍惜生命关怀所爱] 20,30 & 40 精彩女人专题系列, 东方日报。
- 1.36 Yuen Chee Ling (2005)" Complexity of womenhood", *Smart Women 20, 30 & 40*, *Oreintal Daily News*, 15 Jan.05, Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication, Malaysia. [女人分身难适应] 20,30 & 40 精彩女人专题系列, 东方日报。
- 1.37 Yuen Chee Ling (2005)" Pass Expereince", *Smart Women 20, 30 & 40*, *Oreintal Daily News*, 22 Jan. 05, Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication, Malaysia. [将过去当成历练] 20,30 & 40 精彩女人专题系列, 东方日报。
- 1.38 Yuen Chee Ling (2005), "Blessing for Chinese Reunion Dinner" , *Smart Women 20, 30 & 40*, *Oreintal Daily News*, 29 Jan. 05, Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication, Malaysia. [有幸团圆 , 珍惜关怀] 20,30 & 40 精彩女人专题系列, 东方日报。
- 1.39 Yuen Chee Ling (2005) "The Significance of Angpao", *Smart Women 20, 30 & 40*, *Oreintal Daily News*, 5 Feb. 05, Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication, Malaysia. [压岁钱重在含义] 20,30 & 40 精彩女人专题系列, 东方日报。
- 1.40 Yuen Chee Ling (2005), "Love Theme In Art", *Smart Women 20,30 & 40*, *Oreintal Daily News*, 13 Feb. 05, Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication, Malaysia. [真情真爱画中寻] 20,30 & 40 精彩女人专题系列, 东方日报。

- 1.41 Yuen Chee Ling (2005) "Women and Decoration" 20, 30 & 40, *Oreintal Daily News*, 19 Feb. 05, Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication, Malaysia. [点缀生活摆脱灰暗], 20,30 & 40 精彩女人专题系列, 东方日报。
- 1.42 Yuen Chee Ling (2005) "Dreams & Passion" 20,30 & 40, *Oreintal Daily News*, 26 Feb. 05, Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication, Malaysia. [有梦的人才热忱], 20, 30 & 40 精彩女人专题系列, 东方日报。
- 1.43 Yuen Chee Ling (2005) "Pursuing Beauty Care for Health", 20,30 & 40, *Oreintal Daily News*, 5 Mac. 05, Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication, Malaysia. [追求美丽也要健康], 20, 30 & 40 精彩女人专题系列, 东方日报。
- 1.44 Yuen Chee Ling (2005) "Women's Private Saving" [女人私房钱], 20, 30 & 40, *Oreintal Daily News*, 12 Mac. 05, Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication, Malaysia.
- 1.45 Yuen Chee Ling (2005) "Understanding the Meaning of Life ", *Smart Women* 20, 30 & 40, *Oreintal Daily News*, 19 Mac. 05, Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication, Malaysia. [了解生命价值意义] 20,30 & 40 精彩女人专题系列, 东方日报。
- 1.46 Yuen Chee Ling (2005), "Weep and return stronger" 20,30 & 40, *Oreintal Daily News*, 26 Mac. 05 Kuala Lumpur: Oreintal Daily Publication, Malaysia. [哭过后更坚强], 20,30 & 40 精彩女人专题系列, 东方日报。

2 SEMINAR

- 2.1 Yuen Chee Ling (invited as speaker) , "The Essence of the Developing Structure of Malaysian Contemporary Art", presented at Art Forum: The development of Contemporary Art in Asia, 8 th July 1993, Gallery of Central Art Institute, Beijing, China organized by China Central Art Institute. 源子玲主讲课题： [马来西亚美术发展的结构内涵] , 亚洲美术发展 研讨会 , 中国北京中央美院主办。
- 2.2 Yuen Chee Ling (invited as speaker), "Batik as a Creative Medium of Art" presented at Batik art workshop, 7 May 1998, Cultural Foundation Center, Abu Dhabi, U.A.E organized by Art Workshop, Cultural Foundation Center, Abu Dhabi.
- 2.3 Yuen Chee Ling (invited as speaker), "Portrait Paintings", presented at Art Conference: Portraiture in Contemporary Art", 3 June 1999, Galeri Petronas, Kuala Lumpur, organized by Galeri Petronas.
- 2.4 Yuen Chee Ling (invited as speaker), "Art Market in Malaysia", presented at Art Forum: IMF influence Art now and then, 28 Dec.1999, Suan Prakkad Palace Museum , Bangkok, Thailand, jointly organized by Thailand Suan Prakkad Palace Museum and International Women Artists Association- Thailand (INWAA- Thailand).

- 2.5 Yuen Chee Ling (invited as speaker), “Women Sensibilities In Art”, presented at Art Conference: Her Presence In Colours V- *Women Art Towards a Sustainable Environment*, 23 Aug. 2002, Medical Education Center, Sheffield Teaching Hospital, NHS Trust, United Kingdom, United Kingdom, jointly organized by Green City Action, UK, International Women Artists Association –Great Britain (INWAA-GB).
- 2.6 Yuen Chee Ling (invited as speaker),, “Women Sensibilities in Art”, Art Conference: Women Art In Asia- *Sense & Serenity*, 5 Jun. 2003, Hotel Equitorial, Penang, jointly organized by Majlis Pembangunan Wanita Pulau Pinang (HAWA), Pusat Pengajian Seni USM dan Conservatory of Fine Arts.
- 2.7 Yuen Chee Ling (invited as speaker),, “Woman Artists Speaks from the Heart” presented at Women Art Conference: Her Presence In Colours VI- *Closed to the Heart*, 28 September 2004, Boxhill Community Art Center, Boxhill, Melbourne, Australia. Organized by International Women Artists Association Australia (INWAA-Australia) and Boxhill Community Art Center.
- 2.8 Yuen Chee Ling (invited as speaker), “Batik Art in Malaysia”, presented at *Expression in Batik Exhibition & Workshop*, 22 April 2004, Alliance Francaise, Penang. Organized by Alliance Francaise, Penang.
- 2.9 Yuen Chee Ling (invited as speaker), “Aesthetic of Death”, presented at International Conference on 1st International Conference of Chinese Thanatology Studies, 23-24 Apr. 2005, Conference Room Sunway Hotel, Kuala Lumpur. Organized by Xiao En Cultural Endowment, Luxembourg Europe Asia Institute and London Academy of Continuing Education (LACE). 源子玲主讲课题：[死亡美学] -世界华人生死学研讨会, 孝恩文化基金会, 卢森堡欧亚大学, 伦敦终身教育学院联合主办.
- 2.10 Yuen Chee Ling (invited as speaker),, “The Development of Contemporary Art In Malaysia”, presented at China Capital Normal University, Beijing, 3 Sep, 2005. Organized by China Capital Normal University and Artgrup, Penang. 源子玲主讲课题：[马来西亚现代美术发展] – 中国北京师范大学和 ARTGRUP, PEANNG 联合主办
- 2.11 Yuen Chee Ling (invited as speaker), “The Art and Life of Leonardo Da Vinci” 11 June 2006 at HD Training House, organized by HT Training House, Penang.
- 2.12 Yuen Chee Ling (invited as keynote speaker), “Woman ‘s Art- Cultural Identity and Diversity” presented at Women Art Conference: Her Presence In Colours VII , 28 September 2006, Dague Culture & Art Center, Dague, Korea. Organized by International Women Artists Association Korea (INWAA-Korea) supported by Faegue Metropolitan City, Green Cable Television Station, The Association of Lorean Mind for Traditional Natural Dyeing Research. Sponsor by Dague Bank, Dague Department.

BAB 1

PENGENALAN

1.0 Pendahuluan

Perkembangan seni figuratif di Malaysia menunjukkan adanya pengaruh Barat. Perkembangan aliran seni dan idea seni barat sentiasa berubah-ubah mengikut zaman dan tempat, tetapi ramai pelukis tempatan masih mematuhi konsep seni dan teknik lama. Mereka adalah penerima pengaruh yang pasif. Umumnya seni figuratif di Malaysia kekurangan originaliti dari segi konsep dan teknik pengolahan kecuali karya Chuah Thean Teng dan Mohammed Hoessein Enas. Mereka itu adalah pelopor seni moden Malaysia yang telah berjaya menciptakan gaya figuratif tersendiri yang menunjukkan keunggulan kebudayaan Malaysia.

Kajian ini membincangkan seni figuratif Barat demi memahami seni figuratif Malaysia. Perkembangan seni moden Malaysia selepas Merdeka, menunjukkan kecenderungan kepada seni abstrak yang bersifat formalistik dan ekspresionistik. Pelukis Malaysia yang berminat melukis gambaran figura dan permandangan tempatan secara realistik itu berasa terpinggir. Mereka meneroka budaya tempatan yang beranekaragam itu sebagai penentangan terhadap perkembangan seni antarabangsa yang domina.

Wanita Malaysia yang bersifat dinamik melambangkan sensitiviti sezaman. Mereka berdikari dan gagah dalam gaya ekspresi dan pendedahan mesej diri. Walau bagaimanapun, masyarakat Malaysia yang masih konservatif itu masih berpegang kepada nilai agama yang kurang menggalakkan 'kebebasan' wanita. Pelukis wanita Malaysia mengalami batasan-batasan tertentu yang kerap menjejaskan kegiatan seni mereka. Selalunya wanita mengenyepikan kerjaya seni mereka untuk kepentingan keluarganya. Wanita kerap dipertanggungjawab untuk memenuhi jakaan keluarga dan

sosial. Misalnya Rosalind Foo yang menerima latihan senilukis di Institut Seni Chelsea pada tahun 1930-1931 itu berhenti melukis untuk menumpukan perhatian kepada rumahtangga. Cuma sebilangan kecil yang gigih akan berjaya mengatasi sikap skeptis, masalah kurang sokongan dan kurang biaya kewangan.

Soal sama ada seni ini mempunyai unsur gender dapat dijelaskan jika kita mengkaji secara mendalam terhadap kandungan seni yang menunjukkan 'sensitiviti kewanitaan'. Wanita tempatan yang berdikari berupaya menzahirkan perasaan diri sendiri, karya mereka mencerminkan soal sensitiviti kewanitaan. Sensitiviti demikian merupakan perasaan halus dan gaya yang lemah lembut. Isu kewanitaan membawa kesan kepada karya-karya seni pelukis wanita dari segi kandungan pengertian dan estetik seni. Karya pelukis-pelukis wanita di Malaysia seperti Hamidah Suhaimi, Norma Abbas, Nirmala Shamughalingam, Sylvia Lee Goh, Eng Hwee Chu, Helen Quek Yee Mei, Tulsi Nayar, Noor Mahnun Mohamed dan Chong Siew Ying dikaji untuk dirumuskan tentang pengalaman mereka dalam dunia yang diceburi.

1.1 Tujuan/ Objektif kajian

Pengkaji sebagai seorang pendidik dan pelukis wanita ingin meninjau seni figuratif Malaysia untuk mencari pengertian seni figuratif pelukis wanita. Tugas ini adalah untuk memupuk kefahaman mengenai kandungan spiritualiti seni wanita. Kefahaman ini penting supaya dapat menimbulkan kesedaran tentang seni figuratif pelukis wanita Malaysia yang menggambarkan perasaan dalaman diri mereka secara berterus terang ketika bertindakbalas dengan isu-isu politik, sosial, ekonomi, alam sekitar dan implikasi psikologi. Penyelidik memfokus kepada tema figuratif kerana ingin mengkaji kandungan spiritualiti yang berkait dengan sensitiviti pelukis wanita.

Kajian ini diharap akan dilanjutkan pada masa akan datang oleh para penyelidik wanita khususnya dan juga para pelajar dalam bidang berkaitan. Semoga kajian-kajian

yang berikut dijalankan khususnya yang berkenaan dengan karya seni wanita akan membantu memupuk masyarakat yang harmoni berdasarkan perasaan hormat menghormati antara lelaki dan wanita.

1.2 Penyataan Masalah

Kajian ini meninjau figura wanita yang dicipta oleh pelukis Timur dan Barat untuk meneliti mesej yang hendak diperkembangkan di dalam karya. Cara pemerhati menghuraikan kandungan sesuatu hasil seni berkait rapat dengan pengetahuan dan pengalaman pemerhati. Tumpuan huraian adalah figura wanita yang diciptakan oleh pelukis wanita Malaysia yang mengemukakan persoalan mengenai sensitiviti dan pengalaman manusia yang berbeza itu.

Perubahan penggambaran figura wanita mengikut evolusi zaman, tempat, perbezaan kepercayaan dan budaya itu menghuraikan konsep keindahan sezaman pencipta dan pengalaman pelukis dalam dunia nyata. Kajian ini meumpukan perhatian kepada soal perbezaan budaya, konsep estetik dan perasaan pencipta. Huraian ciri-ciri keistimewaan yang muncul daripada karya seni wanita adalah wajar sebagai kajian untuk memahami mengenai perbezaan sensitiviti pelukis lelaki dan wanita.

Kajian sensitiviti wanita mencetuskan persoalan mengenai pengalaman wanita di dunia nyata. Soal diskriminasi gender dan layanan kurang adil yang dialami oleh pelukis wanita itu akan dikaji dengan merujuk karya seni figuratif yang mengandungi mesej kewanitaan itu sendiri.

Menganalisis karya-karya pelukis tempatan yang mengandungi spiritualiti dan estetik adalah untuk memahami pengertian 'seni wanita' yang luas itu. Seni wanita yang mengutamakan kandungan estetik dan sensitiviti pelukisnya terhadap kehidupan

dirinya sebagai seorang wanita, berbeza daripada 'seni feminis' dan 'seni kewanitaan' yang dipelopori pelukis feminis Amerika yang menegaskan isu gender dan politik.

Tinjauan terhadap sejarah seni Malaysia adalah untuk memahami faktor yang menjejaskan perkembangan seni figuratif di Malaysia sekaligus membuka peluang untuk meneliti perkembangan seni visual Malaysia yang didasarkan struktur pendidikan seni Barat itu. Mengkaji figura wanita yang dilukis pelukis wanita Malaysia merupakan satu tindakan untuk meninjau mengenai sensitiviti dalaman individu dan kesedaran diri terhadap keadaan persekitaran dan sosial.

1.3 Persoalan Kajian / Hipotesis

Kajian ini cuba mencari jawapan kepada persoalan-persoalan berikut:

- a. Adakah imej wanita berubah mengikut evolusi zaman, tempat dan perbezaan kepercayaan dan budaya?
- b. Adakah imej figura wanita dalam seni Timur melambangkan konsep keindahan pelukis?
- c. Adakah pelukis wanita menerima penghormatan serta penghargaan daripada sumbangan dan pencapaian seni mereka?
- d. Adakah terdapat diskriminasi dan layanan kurang adil yang diterima oleh pelukis wanita?
- e. Adakah terdapat perbezaan sensitiviti di dalam catan figuratif pelukis lelaki dan wanita?
- f. Apakah halangan-halangan yang menjejaskan perkembangan seni figuratif di Malaysia?
- g. Adakah imej wanita yang digambarkan pelukis wanita Malaysia dapat menyentuh sensitiviti dalaman individu dan kesedaran diri terhadap keadaan persekitaran dan sosial?

1.4 Skop Kajian

Kajian ini tertumpu kepada gambaran figura dalam catan pelukis wanita Malaysia. Analisis akan meliputi tema, konsep estetik dan kandungan spiritualiti berkenaan dengan psikologi dalaman, perasaan dan pemikiran pelukis sebagai wanita. Tinjauan terhadap kandungan spiritualiti meliputi perasaan, pemikiran dan sensitiviti yang ada perkaitan dengan gender penciptanya itu adalah untuk mengenali ciri-ciri 'estetik wanita'¹ yang merupakan unsur-unsur istimewa yang hanya di temui dalam catan-catan yang dihasilkan oleh pelukis wanita.

Selain itu, kajian ini juga mengulas gambaran figura wanita yang diciptakan oleh pelukis Barat dan Timur untuk meneliti gagasan keindahan sezaman yang mempengaruhi pilihan tema, teknik dan kaedah penggambaran. Tinjauan terhadap figura wanita dalam sejarah itu membuka peluang untuk pemerhatian perubahan konsep seni, kecenderungan dan pemikiran yang dipengaruhi budaya, tradisi, pendidikan seni dan selera.

Pelukis wanita dan karya mereka yang dipilih sebagai contoh adalah untuk menghuraikan pengertian seni kewanitaan. Kajian gambaran wanita yang diciptakan pelukis wanita itu memberikan peluang untuk memahami sensitiviti pelukis wanita Malaysia. Di antara pelukis wanita Malaysia yang karyanya akan difokuskan dalam kajian ini ialah:

- a. Rosalind Foo, pelukis wanita pertama Malaysia yang menerima latihan seni di England pada tahun 1930-an .
- b. Hamidah Suhaimi, pelukis wanita yang bergiat sejak tahun 1960-an

¹ Konsep keindahan mengenai pengalaman estetik dan sensitiviti dan jiwa dalaman kaum wanita.

- c. Tuli Nayar, seorang guru Bahasa Inggeris keturunan India yang menghasilkan catan-catan figuratif yang menunjukkan sensitiviti dirinya terhadap kehidupan dan kebudayaan etniknya. (1946-2000)
- d. Nirmala Shamughalingam, pelukis wanita 'avant-garde' yang menciptakan gaya figuratif yang mengandungi mesej isu sosial pada tahun 1980an
- e. Norma Abbas, seorang pelukis wanita yang berjaya menciptakan gaya figuratif tersendiri untuk melambangkan emosi dan perasaan dalamannya pada tahun 1990-an
- f. Sylvia Lee Goh, seorang pelukis wanita yang memfokus kepada potret atau gambaran diri sebagai subjek pada tahun 1990an
- g. `Eng Hwee Chu pelukis yang mula aktif pada tahun 90-an yang menghasilkan catan figuratif dengan mencantumkan realiti dan khayalan disamping menyaran kesedaran 'kewanitaan' (1992-1999)
- h. Helen Quek Yee Mei, pelukis wanita generasi muda yang mengolah gambaran wanita yang melambangkan mesej tersembunyi mengenai fasafah kehidupan dan pemikiran diri pada tahun (1995-2001)
- i. Noor Mahnun Mohamed, pelukis wanita Malaysia yang menerima latihan seni di Jerman pada tahun 1990-an dan menghasilkan catan figuratif yang menunjukkan konsep dirinya mengenai kehidupan seorang suri rumah zaman moden. (1992-1999)
- j. Chong Siew Ying, pelukis wanita generasi muda yang menerima latihan seni di Malaysia dan Perancis pada tahun 1990-an. Beliau mencipta gambaran wanita yang menunjukkan perasaan nostalgia diri terhadap masa lalu. (1998-1999)

Kajian ini turut membincang 'potret diri' yang diciptakan pelukis wanita untuk meninjau psikologi dalaman penciptanya. Pengolahan gambaran diri sebagai lambang yang mengandungi mesej merupakan suatu arah seni baru untuk pelukis wanita

Malaysia generasi baru yang ingin meluahkan emosi dan pemikiran diri secara berterus terang melalui seni.

1.5 Kaedah Penyelidikan

Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan analisis deskriptif. Kaedah ini melibatkan kerja lapangan untuk mengkaji individu atau kumpulan. Data yang dikumpul pula adalah dalam bentuk catatan atau gambar yang merangkumi transkrip temubual, gambaran, dokumen peribadi, rakaman dan lain-lain rekod rasmi. Bahan-bahan yang berkaitan dengan latarbelakang sejarah, agama, kepercayaan, budaya, isu sosial, pemikiran dan perasaan individu dikumpul dan dikaji secara mendalam. Kedah yang digunakan secara rinci adalah seperti berikut:

- a. Pembacaan dijalankan untuk memahami dan mengkaji secara mendalam mengenai topik yang dipilih. Antara sumber pembacaan yang digunakan adalah buku, majalah dan kertas –kerja seminar dan jurnal-jurnal. Selain daripada itu, rujukan turut dilakukan di laman web pertubuhan–pertubuhan wanita dan aktiviti-aktiviti pelukis wanita untuk mendapat matlumat tambahan.
- b. Kajian kes melibatkan lawatan ke studio pelukis wanita figuratif tempatan serta temubual. Soalan penyelidikan temubual adalah mengenai seni, kehidupan dan konsepsi peribadi dan sebagainya. Peroses temubual direkod melalui fotografi dan alat rakaman. Karya-karya seni disimpan dalam bentuk imej digital.
- c. Pengkaji yang terlibat dalam perancangan pameran-pameran seni lukis wanita di Malaysia dan di beberapa negara asing itu mengumpul dan merumuskan pendapat dan ide mengenai seni wanita dan isu-isu kewanitaan sebagai bahan rujukan untuk kajian ini. Tujuan lawatan ke muzium dan galeri-galeri Malaysia dan negara-negara asing adalah untuk mengkaji catan-catan asli dan mengumpulkan data dan informasi daripada bahan bercetak seperti katalog–

katalog pameran, kertas-kertas perbincangan, kritikan dan pengkaji sejarah seni mengenai topik kajian.

1.6 Kepentingan Kajian

Diharap penyelidikan ini dapat meningkatkan kefahaman tentang soal “estetik kewanitaan” dan ciri-cirinya. Kesedaran ini penting untuk mengesan penghargaan dan penilaian kepada sumbangan pelukis-pelukis figuratif wanita di negara ini. Kesedaran terhadap keistimewaan seni wanita akan mendorong pelukis wanita Malaysia mencari hala tujuan yang bersesuaian dengan keperibadian dan identiti diri mereka.

Kajian ini meneliti sensitiviti wanita agar mendorong kefahaman mengenai nilai dan konsep seni pelukis wanita. Kefahaman dan penerimaan konsep yang berbeza itu dirasakan penting kerana akan memupuk kesedaran dan penghormatan terhadap pelukis wanita yang berani meluahkan perasaan dan fikiran mereka secara berterusterang itu.

Di Malaysia, maklumat mengenai perkembangan seni wanita dan penulisan yang dihasilkan oleh penulis tempatan mengenai pelukis wanita itu terlalu kurang. Tesis ini akan menjadi sumber rujukan tambahan kepada kajian-kajian tentang seni karya pelukis wanita khususnya di Asia yang telah dilakukan oleh beberapa penulis seni. Antaranya ialah Kim Hong Hee penulis *Sex And Sensibility- Women's Art And Feminism In Korea* (1996), Dinah Dysart dan Hannah Fink *Asian Women Artists*, Jia Fang Zhou. *Seni Wanita* (1994) dan Laura Fan *Menerusi Mata Kami*. (2000).

Memahami ekspresi wanita melalui gambaran figura wanita bukan hanya memahami kehidupan perasaan dan pemikiran wanita tetapi juga memahami struktur, nilai dan kebudayaan masyarakat pada keseluruhannya. Diharap kajian ini akan memberi ruang kepada para pelukis wanita dan pengkaji seni karya wanita untuk melakukan perbandingan terhadap sensitiviti pelukis wanita yang berbeza antara Asia

dan Barat. Perbandingan ini akan mendorong kefahaman mengenai pengertian seni wanita yang luas yang tidak terhad kepada sesuatu budaya, tradisi seni atau teori.

1.7 Organisasi Tesis

Penulisan tesis ini akan dibahagikan kepada 6 bab. Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang mengandungi beberapa pecahan tajuk seperti pengenalan, Penyataan masalah kajian; objektif kajian; kepentingan kajian yang mendorong pengkaji membuat kajian tentang topik; skop kajian yang akan menggariskan perkara-perkara yang akan disentuh oleh pengkaji dan pelukis wanita tempatan yang dipilih untuk kajian ini. Bab 2 adalah kajian literatur yang akan menggariskan perkara-perkara yang telah disentuh oleh para pengkaji dan penulis sejarah seni wanita di Negara asing dan Malaysia. Pengkaji dari negara barat seperti Linda Nochlin dan Frances Borzello mendedahkan hakikat mengenai sensitiviti kewanitaan yang unggul, Jenine Burke dan Jia Fang Zhou menganalisa ciri-ciri seni wanita yang menggambarkan pengalaman estetik wanita yang bersifat universal itu. Penulisan pengkaji wanita seperti Wazir Jahan Karim, Chan Lean Heng dan Abd. Rahim Abd. Rashid menghuraikan kebenaran mengenai kesedaran kewanitaan di Malaysia. Valentine Francis Willie dan Laura Fan, membincang mengenai pengalaman pelukis wanita di Malaysia.

Bab 3 meninjau gambaran figura wanita dalam sejarah seni dari zaman primitif ke masa kini. Gambaran wanita yang melambangi konsep keindahan sezaman penciptanya itu dianalisa untuk meneliti perbezaan budaya, tradisi dan konsep seni yang membawa kesan kepada penggambaran figura. Dalam bab yang sama tinjauan akan dibuat terhadap kesedaran wanita melalui pemerhatian gambaran wanita dalam karya catan pelukis wanita masakini dari Barat dan Asia.

Bab 4 memuatkan analisa gambaran wanita di dalam sejarah seni visual Malaysia. Pelukis tempatan mengolah kaedah penggambaran yang berbeza

menunjukkan pengaruh konsep estetik dan aliran seni Barat dan Timur. Perbincangan diteruskan dengan penelitian gambaran wanita oleh pelukis kontemporari Asia untuk meneliti konsep estetik dan teori seni yang mempengaruhi penggambaran figura wanita.

Bab 5 akan menfokuskan gambaran wanita di dalam karya pelukis wanita Malaysia yang menegaskan kandungan spiritualiti yang berkenaan dengan sensitiviti pelukis sebagai wanita. Tinjauan gambaran dan kandungan spiritualiti yang berkenaan melibatkan analisis tentang tema, kaedah penggambaran, pemikiran dan psikologi dalaman pencipta. Bab 6 merupakan kesimpulan daripada pemerhatian dan analisis kajian.

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

Persoalan mengenai nasib kaum wanita telah banyak diperkatakan oleh ahli ekonomi, politik dan budaya, baik di Barat mahupun di Timur.

Tesis ini menumpukan perhatian kepada masalah kemunculan wanita di dalam karya catan di Malaysia, selaku pelukis dan juga selaku watak yang dilukis. Oleh kerana seni wanita merupakan persoalan global maka pandangan ilmuan dan seniman Barat dikutip untuk memberi gambaran yang lebih meluas. Dengan demikian, kedudukan wanita Malaysia itu akan menjadi lebih ketara.

Linda Nochlin, penulis dan pengkaji sejarah seni wanita yang termasyur, dalam esainya: "Why have there been no great woman artists?"¹ mengkritik hierarki penilaian sejarah seni yang memfokus kepada pelukis lelaki. Beliau berkata: *What I object is the cult of genius and its absolute focus on individual male artists.*² Menurut lagi, beliau berkata bahawa catan "The Academicians of the Royal Academy" oleh Johann Zoffany (1771-1772) itu adalah penting sebagai bukti kerana catan itu menunjukkan adanya diskriminasi pada pelukis wanita. Catan tersebut menunjukkan sekumpulan ahli akademi sedang melukis seorang lelaki tanpa pakaian. Kaufman dan Moser, dua orang pelukis wanita yang juga Ahli Royal Academy, tidak ditampilkan sebagai pelukis di dalam gambar itu. Sebaliknya potret mereka dilukis sebagai gambar yang menghiasi dinding. Hal ini membuktikan bahawa masyarakat seni pada abad ke 18 memegang kuat sistem latihan seni yang prejudis.

¹ ARTnews, Vol.69, Jan.1971.

² ARTnews, Mar. 1994, ms 87.

Walaupun wanita tidak mendapat peluang menerima latihan seni yang formal, tetapi terdapat juga pelukis wanita yang berbakat dan berjaya menerima penghargaan. Nochlin menjelaskan kebenaran bahawa mereka itu kebanyakannya adalah anak pelukis terkenal. Marietta Robusti adalah anak Jocopo Tintoretto, seorang pelukis Venetian yang terkenal manakala Lavinia Fontana menerima latihan daripada bapanya sendiri iaitu Prospero.

Whitney Chadwick dalam bukunya *Women Art and Society*³ berkata:

*Nochlin is in favor of pulling out those artists who have been consigned to the shadow of history, as long as they are put in the context of their time. And we are certainly finding there are many more women artists than we once thought.*⁴

Beliau berhujah tentang subjek gubahan dan pendekatan pelukis wanita mengandungi unsur-unsur keistimewaan yang hanya terdapat di dalam seni yang di ciptakan oleh pelukis wanita. Unsur-unsur kewanitaan itu telah menarik minat pengkaji sejarah seni dan pakar psikologi. Pelukis wanita yang mengkaji unsur-unsur keistimewaan itu akan dapat mencari arahan seni baru yang dapat melambangkan seni kewanitaan

Whitney Chadwick juga berkata bahawa potrait diri Lucia Anguissola merupakan kenyataan mengenai dirinya sendiri.

³ Whitney Chadwick (1994) *Women Art and Society*. London:Thames and Hudson.

⁴ ARTnews, March (1994), ms 87.

*Her self portraits return the focus of paintings to the personal, which cannot be read as heroic or larger than life or divine. Instead they reveal the inner attributes of modesty, patience and virtue.*⁵

Kenyataan tersebut menjelaskan bahawa ada perbezaan di antara potret diri yang diciptakan oleh pelukis lelaki dan pelukis wanita yang mempunyai perkaitan dengan gender penciptanya. Potret diri pelukis wanita itu menghuraikan sensitiviti pelukis sebagai seorang wanita.

Penghayatan dan penilaian seni sering dikawal oleh citarasa individu yang melindungi kepentingan golongan yang berkuasa. Whitney Chadwick berpendapat bahawa pelukis-pelukis berbakat sentiasa ditekan oleh para pengkritik yang menyatakan pendapat mereka yang berat sebelah. Beliau juga menjelaskan kejadian-kejadian yang benar untuk membuktikan bahawa pelukis wanita tidak menerima penghargaan yang sepatutnya diberikan kepada mereka. Mereka adalah mangsa suatu heiraki yang melindungi kepentingan pelukis lelaki.

*Sirani has frequently been dismissed as one of the several insignificant followers of Reni in Bologna, and a painter of sentimental madonas. But the subtlety of her pictorial style, and the graceful elegance of her touch, have prompted recent revelations of her significance in relation to that of contemporaries in Bologna...*⁶

⁵ Ibid, Ms. 76

⁶ Whitney Chadwick (1994) *Women Art and Society*, ms 87

Sensitiviti wanita yang tertera dalam catan-catan menjadi kunci kepada para penulis seni untuk menentukan penciptanya. Pelukis wanita yang berbakat setanding dengan pelukis lelaki tidak dihargai. Karya mereka yang menunjukkan kehandalan teknik sering disalahsangka sebagai hasil kerja tangan pelukis lelaki.

Kebolehan kaum wanita itu dicurigai, bukan sahaja dalam bidang seni lukis tetapi juga bidang-bidang yang lain, seperti pentadbiran atau ketenteraan. Kaum wanita pula menerima kedudukan mereka itu, seolah-olah seperti sudah ditakdirkan. Soal untuk menyayangi kaum lelaki jarang timbul. Perasaan rendah diri ini menyulitkan lagi keadaan khususnya bagi pelukis-pelukis wanita yang berasa diri mereka berbakat dan ingin menceburi dunia seni lukis.

Laura Fan menyatakan bahawa situasi di Malaysia adalah berlainan:

Malaysia mempunyai tradisi kraf di mana wanita mempunyai kedudukan yang dihormati; .Malaysia juga mempunyai institusi-institusi seni lukis yang menerima pelajar wanita sejak 1967.⁷

Tahun 1967 itu penting sebab ia menandakan suatu penyambungan kepada tolerensi yang sedia ada di dalam masyarakat yang berbilang kaum. Pada tahun itu Institut Teknologi Mara, kini Universiti Institut Teknologi Mara, telah mengambil pelajar-pelajar baru, termasuk wanita, masuk ke dalam Pusat Pengajian Seni dan Rekabentuk, Sungguhpun mereka bukan pelukis realis, Sharifah Fatimah Zubir dan Fatimah Chik adalah dua orang individu yang menunjukkan sensibiliti tersendiri yang berkaitan dengan pengalaman hidup, perasaan, pemikiran pelukis.

⁷ Laura Fan (1999) "Bermilih, Membuat Pilihan: Pelukis Wanita Di Malaysia", *Menerusi Mata Kami*, Kuala Lumpur: Galeri Petronas. ms. 6-7.

Diandaikan bahawa sensitiviti wanita Malaysia dan wanita Barat itu adalah sama. Kewanitaan itu adalah sifat yang universal. Dalam hal ini, Jenine Burke menjelas bahawa:

A feminine sensibility could perhaps be traced through patterns of decoration, 'central core' or body identified images, evocative colours and forms, through autographical and diaristic method of presentation that emphasized the personal and the domestic. Subjects drawn from decoded advertising material, from art history and the media provided source as women took abusive or illusory images and rework them, sometimes with humour, sometimes with rage...⁸

Salah satu pertunjuk dalam kajian ini ialah mencari dan mengenalpasti 'central core' atau konsep utama dalam karya pelukis wanita Malaysia. Petunjuk selanjutnya ialah warna-warna yang evokatif, corak dekorasi dan hal benda yang domestik. Kesemuanya ini menfokus kepada pengalaman pelukis wanita berhadapan dengan persoalan gender yang sekali gus menjadi perangsang dan juga penghalang.

Pengalaman pelukis wanita Taiwan umpamanya mencerminkan serba sedikit pengalaman pelukis wanita Malaysia. Lai Ming Chu, penulis seni Taiwan dalam esainya "Peranan Pelukis Wanita dan Pembatasan Masyarakat" berkata:

⁸ Jenine Burke (1990). *Field of Vision -A Decade of Change* ,ms.27

Pada tahun 1930-an dan 1940-an, semasa Taiwan di bawah pemerintahan Jepun, kedudukan wanita adalah rendah dan peranan mereka adalah pasif dan lemah. Wanita dilarang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sosial. Wanita yang aktif akan dipandang rendah oleh masyarakat umum. Pada waktu itu, hanya lelaki yang menguasai sistem penilaian seni dan media. Pelukis wanita diberi gelaran 'Gui Siew Hua Jia' (Gadis yang melukis di dalam bilik sendiri) ⁹

Lai Ming Hui menghuraikan bahawa melukis itu adalah sebagai aktiviti biasa seperti memasak dan menghias rumah. Karya-karya seni wanita adalah setaraf dengan kraf tangan dan dianggap kurang serius.

Walaupun kondisi persekitaran masyarakat konservatif Asia pada tahun 1930 an dan 1940-an tidak menggalakkan kebebasan wanita, tetapi ada juga pelukis wanita yang sanggup menuntut pelajaran seni di negara asing. Lai Ming Hui menyatakan bahawa terdapat empat orang pelukis wanita Taiwan yang melanjutkan pelajaran ke Jepun pada tahun 1930-an dan 1940-an.

Valentine Francis Willie, kurator pameran: "And the Three Come Home" ¹⁰ yang diadakan di Balai Seni Lukis Negara Malaysia pada tahun 1995 menyatakan bahawa Rosalind Foo adalah pelukis Malaysia yang pertama mendapat pendidikan seni di Insitute Seni Chelsea dan Sekolah Seni Slade, England pada tahun 1930 -1933.

⁹ Lai Ming Hui (1995). " Peranan Pelukis Wanita dan Pembatasan Masyarakat", *Visual Culture in Taiwan 1975-1995*. Taiwan. Ms 255-256

¹⁰ Valentine Francis Willie (1995). *And the Three Come Home*. Kuala Lumpur: National Art Gallery.

Nama Rosalind Foo tidak pernah disebut di dalam dokumentasi sejarah seni Malaysia sebelum pameran “And the Three Come Home” kerana beliau berhenti melukis selepas berkahwin. Menurut Valentine Francis Willie:

*Rosaline Foo stopped drawing in the early 50s and for that reason, the number of traceable artworks are meager. But from what was survived, it is possible to discern an obvious talent that was sadly cut short by the Great Depression of the early 30s.*¹¹

Yeoh Jin Leng dalam esainya bertajuk: “Puan Sri Rosalind Foo” itu berkata bahawa *Standing Nude* dan *Mahatma Gandhi*, yang diciptakan oleh Rosalind Foo pada tahun 1931 itu menunjukkan pemerhatian kepada kehalusan dan kefahaman kepada bentuk dan garisan.¹²

Katalog pameran solo Tulsi Nayar yang bertajuk: *Facets of Womanhood*¹³ menghuraikan bahawa Tulsi Nayar adalah pelukis wanita Malaysia yang pertama menerima latihan seni di India. Beliau berhenti melukis selama 40 tahun kerana keadaan yang kurang menggalakkan. Tulsi Nayar mengadakan pameran solo pertamanya di Conservatory of Fine Arts, Pulau Pinang pada tahun 2000 ketika berusia 68 tahun, dengan menghasilkan sejumlah karya bertemakan wanita India. Dalam sejarah seni Malaysia, imej wanita India jarang ditemui. Tulsi Nayar memecahkan ‘tembok’ itu.

¹¹ Ibid, ms. 6

¹² Yeoh Jin Leng (1995) “Puan Sri Rosalind Foo”. *And The Three Come Home*. Kuala Lumpur: National Art Gallery, ms 12-13.

¹³ Yuen Chee Ling (2000) *Facets of Womanhood-Tulsi S Nayar*. Penang: Conservatory of fine Arts.

Feminisme merupakan satu matapelajaran dalam pengajian wanita dan pengajian 'gender'. Walaupun definisi mengenai feminisme itu berbeza-beza, konsep asasnya ialah menegaskan kepentingan hak asasi manusia. Semua manusia samaada lelaki mahupun wanita mempunyai hak asasi politik, ekonomi dan sosial yang sama. Masalah ketidaksamaan memang bekeluasa di Malaysia dalam bidang-bidang tersebut seperti yang telah di huraikan oleh Maznah Mohamad, Wazir Jahan Karim dan Chan Lean Heng, tiga profesor wanita dari Universiti Sains Malaysia.

Maznah Mohamad dalam eseiinya yang bertajuk: "Whither the Women's Movement?" menghuraikan bahawa perjuangan wanita pada tahun 70-an itu tidak berjaya kerana cuma memfokus kepada isu-isu politik dan ekonomi. Tahun 80 an, menyaksikan kemunculan penubuhan-penubuhan wanita bukan kerajaan (NGO) yang memfokus kepada isu-isu sosial. Women Aid Center (WAC), All Women Action Society (AWAM), Women Crisis Center (WCC) dan 'Violence-Against-Women' (VAW) adalah pertubuhan-pertubuhan wanita yang bertindak terus terhadap isu-isu seperti penindasan, perkosaan dan keganasan.

Menurut Maznah Mohamad lagi Pergerakan Wanita pada tahun selepas 1980-an itu berjaya menyatukan tenaga kolektif di antara semua pihak yang beminat dengan isu wanita untuk meneruskan misi memperjuangkan pembebasan wanita;

In the 1980s, a movement finally coalesced around the concept and reality of 'violence against women' (VAW) and provided a new basis of unity and solidarity for women regardless of race, class and religion.¹⁴

¹⁴Dr. Maznah Mohamad, "Wither the Women's movement?"
www.onlinewomeninpolitics.org/malaysia/2000-whither.htm. [diekses pada 10/2/05]

Wazir Jahan Karim pula dalam esainya bertajuk: "Gender Perspective in Higher Education" menghuraikan bahawa diskriminasi gender adalah faktor yang mengakibatkan keruntuhan taraf pendidikan di Malaysia:

*In Malaysia where girls are doing significantly better than boys at 60% to 90% of enrolment in courses in arts, social sciences, education, management, pharmacy, medicine and dentistry, the pressure to take in more boys has compromised standards of academic excellence and had indirectly led to a culture of mediocrity in higher education enhanced by heavy teaching loads and inadequate time for research and innovation.*¹⁵

Wazir Jahan Karim menghuraikan bahawa sebilangan besar penduduk Malaysia adalah wanita, jika mereka tidak berpeluang belajar, mereka akan menjadi beban kepada negara.

*The unequal emphasis on one gender removes the rights of half of an active productive population and this is itself is an obstacle to social development.*¹⁶

Chan Lean Heng juga dari Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, berpendapat bahawa "Pendidikan untuk perubahan" tidak akan mencapai kejayaan jika aspek-aspek subjektiviti seperti emosi, pemikiran dan sensitiviti seseorang wanita itu diabaikan. Beliau menegaskan bahawa, "We have educational objectives, we forget the person as a person..." yang bermaksud bahawa mereka yang cuma mengutamakan tujuan dan objektif pendidikan itu telah mengabaikan sensitiviti dan keperluan individu.

Abdul Rahim Abdul Rashid, dalam esainya bertajuk: "Gerakan Feminisme Di Malaysia- Antara Idealisme Dengan Matlamat" pula berpendapat bahawa gerakan Feminisme di Malaysia gagal kerana bertentangan dengan nilai moral Timur:

¹⁵ Dr. Wazir Jahan Karim (2004) "Gender Perspective in Higher Education". Academy of Social Economic Research and Analysis (ASERA), <http://aseraint.net/index.php?option=com-content&task=view&id=4&Itemid=9> [di akses pada 9/29/2005]

¹⁶ Ibid. ms.7

Masyarakat Timur tidak dapat menerima tindakan dan tingkah laku wanita yang bercanggah dengan nilai budaya, keagamaan, dan etika yang bertopengkan perjuangan liberalisasi menuntut hak individu, hak persamaan dengan lelaki, dan hak kebebasan seks yang bercanggah dengan ajaran agama dan tamadun hidup ketimuran.”¹⁷

Chan Lean Heng menghuraikan bahawa feminisme itu bukan berasal daripada Barat. Beliau berkata:

*Feminist struggles originated between 70 and 90 years ago in many countries in Asia. This is now considered as a fact that has been 'hidden from history. Only recently with the rise of feminist movements all over the world has attention been directed to early feminists and feminism in the Third World in Asia.*¹⁸

Gerakan Feminisme di Amerika pada tahun 1960 mendorong aktiviti-aktiviti pelukis wanita yang merupakan tenaga kolektif untuk meluahkan perasaan mereka terhadap diskriminasi yang dialami mereka itu. Franco Borzello, penulis dan pengkaji seni wanita menghuraikan bahawa Feminisme itu bukan satu konsep yang baru kerana perjuangan wanita sudah lama bermula. Yang baru adalah sikap yang terbuka dan berani ketika menghadapi cabaran:

*Women artists wanted success and recognition, as they always done, but this time, they were willing to shout for it in manner that was not softened by any genuflection to expectation of acceptable feminine behavior or to the standard of the art world.*¹⁹

Pengkaji-pengkaji sejarah seni wanita pada tahun 70-an meninjau ke dalam konteks sejarah seni untuk mencari contoh-contoh untuk membuktikan wujudnya:

- Diskriminasi di dalam dunia seni.

¹⁷ Chan Lean Heng, "Patriarchy, Feminism & The Feminist Movement" (a paper presented during Women Doing Theology Workshop in Myanmar).

¹⁸ www.ibiblio.org/ahkitj/wscfap/arms1974/PRAXIS/1998/number%201/1998%20q1.htm [Di Ekses pada 3/10/05]

¹⁹ Frances Borzello (2000) *A World of Our Own - Women As Artists*. London: Thames & Hudson. Ms.195

- Perbezaan di antara seni yang dicipta oleh pelukis wanita dan pelukis lelaki.

Ternyata penulisan dan dokumentasi mengenai pelukis wanita dan penemuan karya-karya seni pelukis wanita yang tersembunyi di bawah bayangan sejarah yang tidak bertanda tangan itu membuktikan bahawa sistem seni itu condong kepada Pelukis lelaki.

Linda Nochlin dalam esainya: "Why have there been no great woman artists?"²⁰ menghuraikan wanita dan lelaki dilahirkan berbeza dari segi fizikal dan mental. Oleh itu, pengalaman mereka adalah berlainan. Teori ini menarik perhatian ramai pengkaji sejarah seni wanita yang berhasrat meninjau lebih mendalam tema tersebut. Kesedaran itu dapat dilihat dalam "Dinner party" karya Judy Chicago yang mengandungi mesej 'kewanitaan' sehingga menimbulkan kontroversi yang hebat. Karya itu berbentuk tiga segi dan bersaiz 48 kaki ukuran setiap bahagian sisi. Judy Chicago ingin membuktikan bahawa pelukis wanita juga berdaya menciptakan karya seni yang bersaiz besar. Karya itu mengubah konsep lama bahawa pelukis wanita cuma handal dalam ciptaan lukisan pastel atau catan cat air yang bersaiz kecil.

Pelukis wanita dipinggirkan daripada pameran-pameran penting dapat dibuktikan oleh pameran 'The New Spirit in Painting' (London 1981) kerana tidak seorang pun pelukis wanita yang menyertai pameran itu.

Fahaman post- modenisme yang mula berkembang pada akhir tahun 1970 an di Amerika itu mendorong pelukis wanita meninjau dalam konteks budaya masing-masing dan media untuk mencari bahan dan teknik yang sesuai untuk ekpresi mereka.

²⁰ ART news, Vol. 69, January , 1971.

Bahan-bahan dan teknik yang diperolahkan itu termasuk fotografi, seni abstrak, kolaj, senilukis, seni arca, instalasi dan juga seni tradisional.

Post-modernisme mempengaruhi Nirmala Shamughalingam yang mencipta “Kenyataan III” (1975-1979) dengan media campuran yang memfokus kepada isu sosial. Beliau adalah pelukis wanita Malaysia pertama yang mendedahkan kenyataan sosial melalui fotografi.

Mesej karya Nirmala ada persamaan dengan konsep asas Feminisme yang menegaskan bahawa: “Semua manusia sama ada lelaki ataupun wanita mempunyai hak asasi politik, ekonomi dan sosial yang sama”

Namun seni wanita Asia dan seni wanita Barat berbeza dari segi budaya, pendidikan, sosial, politik dan agama. Cai Yuan Huang, pengkaji seni wanita, dalam esainya: “Hak kritikan Feminisme” yang tercetak dalam buku: *Dari Romantisme ke Pos-modernisme* itu menyatakan:

Masyarakat yang lama di bawah bayangan “Patriarchal order” itu tidak memahami wanita dan konsep kewanitaan. Feminisme dan segala prinsip-prinsip yang berkaitan menuju ke arah penulisan semula sejarah. Ini bermula dengan penyiasatan ke dalam konteks sejarah dan kehidupan untuk menemui karya-karya wanita yang tersembunyi. Tujuan yang muktamad ialah menghapuskan segala konsep lama yang menjadi batasan perkembangan seni wanita. Kemudian menubuhkan suatu konsep baru yang bersesuaian dengan jiwa wanita itu.²¹

Pelukis wanita Asia di bawah pengaruh konfusianisme menerima peranan mereka yang konservatif. Mereka menganggap peranan wanita sebagai isteri dan suri rumah tangga yang sabar dan tenang itu penting untuk kebaikan masyarakat. Mereka yang mengorbankan karier seni mereka untuk kebahagiaan masyarakat tidak berasa sedih atau marah. Maka kebanyakan pelukis wanita adalah suri rumahtangga yang

²¹ Cai Yuan Huang (1981) “Hak Kritikan Feminisme”, *Romantisme ke Pos-Modenisme*, Taipei: Ya Tian Publisher, Taiwan. Ms. 293-252

menganggap seni sebagai aktiviti untuk memenuhi masa lapang.

Pada abad ke 21, bilangan pelukis wanita di Asia semakin bertambah. Keadaan di Asia berlainan dengan barat. Kajian yang lebih mendalam mengenai latarbelakang kebudayaan dan pemikiran wanita di Asia adalah penting.

Seni wanita di Asia itu luas kerana melibatkan kebudayaan Timur dan Barat, falsafah, konsep estetik, gaya dan teknik konvensional dan baru. Jia Fang Zhou, seorang pengkaji seni wanita di negara China mentafsirkan seni wanita sebagai satu arah seni baru yang berhubung rapat dengan Post-modernisme:

Seni wanita yang bermula pada tahun 90-an di China itu adalah satu topik 'Pos-Modernisme' yang amat popular... Seni wanita pada tahun 90-an adalah unik dan berbeza dengan seni yang di cipta oleh pelukis wanita pada zaman dahulu kerana mempunyai unsur-unsur keunggulan yang ada kaitan dengan sensitiviti dan persepsi wanita yang istimewa yang dapat memisahkan seni itu daripada seni yang diciptakan oleh pelukis lelaki. Pelukis wanita mempunyai persepsi tersendiri, maka seni mereka melambangi sensibiliti mereka terhadap dunia dan pengalaman diri sendiri sebagai wanita.²²

Beliau menghuraikan arahan pendekatan seni pelukis wanita ke dalam 6 kategori seperti berikut:

1. Pendekatan yang tersendiri berdasarkan pengalaman diri yang menegaskan kepada perasaan dalaman individu.
2. Mencipta dengan intuisi dan menegaskan emosi dan ekspresi bebas seperti kanak-kanak.
3. Memberi fokus kepada tajuk atau subjek yang berkaitan dengan alam sekitar dan kemanusiaan.
4. Cuma berminat kepada pengalaman dan kehidupan wanita atau pengalaman diri sendiri sebagai seorang wanita.

²² Jia Fang Zhou (2001) *Seni Wanita*, China Youth Press. – 3 Mei, 2001. [Ekses dari www. People.com.cn] pada 20/7/05

5. Teknik dan pendekatan seni kraftangan tradisional seperti sulaman, anyaman dan menjahit diolah sebagai motif dan elemen estetik.
6. Mengolah bahan yang ada kaitan dengan kehidupan wanita. Pengolahan bahan adalah sebagai alat perhubungan yang melambangkan konsep estetik wanita.

Perkembangan seni wanita itu melambangi kesedaran dan aspirasi pelukis wanita terhadap kebebasan, keadilan dan kemanusiaan. Seni wanita yang bersifat “personal” dan menunjukkan sensitiviti wanita itu akan membantu memupuk kefahaman di antara manusia dan dunia ini. Penafsiran yang baru untuk seni wanita ialah seni yang mengucapkan kewanitaan. Cara kita memandang seni wanita memerlukan kefahaman mengenai sensitiviti wanita dan pengalaman individu sebagai seorang ‘wanita’.

Petikan-petikan di atas menunjukkan tiga perkara. Pertama, soal pelukis wanita melukis imej wanita amatlah kompleks dari segi estetika, psikologi, dan budaya. Kedua, imej wanita yang terlukis di kanvas itu adalah hasil dari pengalaman kolektif yang banyak sumbernya. Ketiga, penulisan mengenai kedudukan wanita yang tertindas itu adalah juga berat sebelah sehingga maklumat visual tentang wanita itu harus ditafsir dengan berhati-hati.