

ELEMEN SOSIAL BUDAYA MENERUSI KARYA LUKISAN BATIK OLEH YUSOFF ABDULLAH

Socio-cultural Elements Through Batik Paintings by Yusoff Abdullah

Harozila Ramli

*Fakulti Seni Kelestarian dan Industri Kreatif Universiti Pendidikan Sultan Idri
35900 Tanjung Malim, Perak, MALAYSIA
harozila @fskik.upsi.edu.my¹*

Published: 30 April 2024

To cite this article (APA): Ramli, H. (2024). Elemen Sosial Budaya menerusi karya Lukisan Batik oleh Yusoff Abdullah. *Jurnal Peradaban Melayu*, 19(1), 62–68. <https://doi.org/10.37134/peradaban.vol19.1.6.2024>

To link to this article: <https://doi.org/10.37134/peradaban.vol19.1.6.2024>

ABSTRAK

Karya seni Catan Batik oleh Yusoff Abdullah menampilkan elemen sosial budaya yang mencerminkan kehidupan masyarakat. Dengan pelbagai corak, teknik, dan warna yang digunakan dalam lukisannya, pelukis berjaya menyentuh keragaman aktiviti budaya masyarakat, termasuklah tradisi hiburan dan seni yang diwarisi secara turun-temurun. Walaupun hasil lukisannya kelihatan sederhana, namun ia berhasil menonjolkan sifat-sifat unik usia dan personaliti setiap individu. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan pendekatan historikal dimana penyelidik menjalankan kerja lapangan dalam keadaan sebenar, mengumpul data melalui temubual, katalog pameran, karya seni batik yang dianalisis, nota lapangan, dan rekod rasmi lain. Proses penyelidikan diberi tumpuan melalui pengumpulan data yang berterusan. Analisis data dilakukan secara induktif, dengan matlamat mencari maklumat tanpa menguji hipotesis sebelum memulakan kajian. Keistimewaan karya ini terletak pada gabungan teknik batik menggunakan canting dan teknik cetakan skrin. Pemilihan bahan pewarna kimia yang kontras dan penerapan teknik retakan lilin turut menyerlahkan suasana dan dimensi dalam setiap karyanya. Dengan menggunakan elemen sosial budaya, Yusoff Abdullah berjaya menghasilkan karya seni Catan Batik yang unik, membezakannya dari pelukis lain, dan menekankan kepentingan untuk terus memelihara serta menghargai warisan budaya masyarakat.

Kata Kunci: Catan batik, sosial budaya, gaya

ABSTRACT

Batik Painting artworks by Yusoff Abdullah feature socio-cultural elements that reflect the life of the community. With the various patterns, techniques, and colors used in his paintings, the artist manages to touch on the diversity of the community's cultural activities, including the entertainment and art traditions inherited from generation to generation. Although his paintings look simple, they manage to highlight the unique characteristics of age and the personality of each individual. This study uses a qualitative method with a historical approach where the researcher carries out fieldwork in real conditions, collecting data through interviews, exhibition catalogs, analyzed batik artworks, field notes, and other official records. The research process is focused through continuous data collection. Data analysis is done inductively, with the aim of finding information without testing hypotheses before starting the study. The specialty of this work lies in the combination of batik techniques using canting and screen printing techniques. The choice of contrasting chemical dyes and the application of the wax crack technique contribute to the ambience and dimension of each work. By using socio-cultural elements, Yusoff Abdullah manages to produce unique Batik Painting artworks, differentiating them from other painters, and emphasizing the importance of continuing to maintain and appreciate the cultural heritage of the community.

Keywords: Batik painting, socio-culture, style

PENGENALAN

Budaya berkaitan dengan akal dan akal yang merujuk kepada kecerdasan dan kekuatan dalam mengatasi masalah. Budaya memberi identiti kepada sesuatu kumpulan dan diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Definisi budaya menurut E.B. Taylor ialah keseluruhan kompleks yang merangkumi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat resam, dan kemahiran lain yang dipelajari oleh manusia sebagai ahli masyarakat. Budaya boleh dibahagikan kepada budaya material dan bukan material, dan sangat penting dalam memahami perbezaan antara masyarakat.

Sosial budaya ialah gaya hidup dan tamadun sesebuah masyarakat yang lahir daripada cengkaman dan kecenderungan masyarakat tersebut, dan budaya di Malaysia adalah hasil daripada kepelbagaian manusia yang saling menghormati antara satu sama lain. Seni lukis batik Malaysia merupakan contoh yang memperlihatkan keindahan budaya sosial dalam bentuk lukisan yang unik dan mempunyai makna simbolik yang kuat, serta diterapkan dalam kehidupan seharian. Antara pelukis catan batik yang terkenal dalam mengadaptasikan elemen sosial budaya dalam karya ialah Haji Yusoff Abdullah.

Haji Yusoff Abdullah merupakan seorang seniman batik terkenal, ini adalah satu peluang yang istimewa untuk memahami seni dan budaya daripada penghasilan karya beliau. Lahir pada tahun 1928 di Kota Baharu, Kelantan dan telah melanjutkan pelajarannya di Universiti Sains Malaysia. Pada tahun 1981, beliau berjaya memperoleh Sijil Seni Kreatif yang menambahkan lagi kebolehan dalam bidang seninya. Beliau memiliki bakat seni yang meliputi pelukisan, pembuatan batik, dan fotografi. Selain itu, beliau juga seorang pengusaha batik yang memiliki kilang sendiri. Melalui pengalamannya, beliau membagikan ilmu dan pengalaman dalam membatik kepada masyarakat. Dengan mempelajari seni Haji Yusoff Abdullah, kita dapat memahami bagaimana seni dan budaya dapat dipertahankan dan dipromosikan dalam masyarakat.

Bermula dengan melukis menggunakan media cat minyak pada tahun 1955, Yusoff Abdullah mula dikenali di setiap ruang galeri dan juga oleh penghayat-penghayat seni. Karya-karya cat minyaknya bertajuk “East Coast Boats” (1962) dan “Kelantan Boats” (1961) telah menjadi himpunan Balai Seni Lukis Negara. Selanjutnya, beliau berubah daripada menggunakan media cat minyak kepada penggunaan media batik pada awal tahun 1960-an. Karya beliau telah mendapat tempat yang ketiga dalam pertandingan *Professional Batik Design* di Balai Seni lukis Negara pada tahun 1968.

Dengan segala ilmu yang dimilikinya, Yusoff Abdullah banyak mencurahkan ilmunya samada kepada mereka yang datang dari luar negara mahupun pelukis-pelukis terkenal tanah air kini. Beliau tegas dan pentingkan disiplin supaya mereka yang berada di bawah tunjuk ajar beliau menjadi pandai. Untuk menjadi penguasa batik mahupun pelukis batik yang baik, Yusoff Abdullah berpegang kepada tiga perkara penting iaitu; mesti ada ilmu batik, mesti pandai mencorak batik, dan mesti tahu kombinasi warna batik.

Yusoff Abdullah merupakan seorang seniman yang berjaya dan terkenal, dan karya-karya beliau dihargai di seluruh dunia. Bakat seninya tidak terbatas pada seni batik sahaja, tetapi juga meliputi seni cat minyak dan fotografi. Beliau adalah seorang pengajar yang berdedikasi dan memiliki prinsip yang teguh dalam mengajar dan mencurahkan ilmu kepada anak didiknya. Setiap anak didiknya menguasai ketiga-tiga perkara yang menjadi pegangan beliau, iaitu ilmu batik, mencorak batik, dan kombinasi warna batik. Menjadi pelukis batik yang baik memerlukan kesabaran, ketekunan, dan bakat seni, dan Yusoff Abdullah adalah contoh yang baik dalam memupuk dan mengembangkan bakat seni.

Catan Batik Haji Yusoff Abdullah

Catan Batik merujuk kepada seni lukisan atau catan yang menggunakan media batik, seperti lilin, damar dan pewarna batik yang terdiri daripada bahan-bahan pewarna semula jadi atau kimia seperti 'reactive dye' dan 'naphthol'. Karya-karya yang dikategorikan sebagai Catan Batik dibuat melalui proses tradisional membatik, di mana setiap peringkatnya memerlukan ketelitian dan kesabaran untuk menghasilkan corak dan teknik batik yang diinginkan. Walaupun terdapat perubahan teknikal dalam penghasilan Catan Batik kerana

kemajuan teknologi dan generasi, namun keindahan seni tradisional ini perlu dipertahankan agar keasliannya dapat bertahan lama. Penghasilan Catan Batik secara tradisional diiktiraf dan diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat.

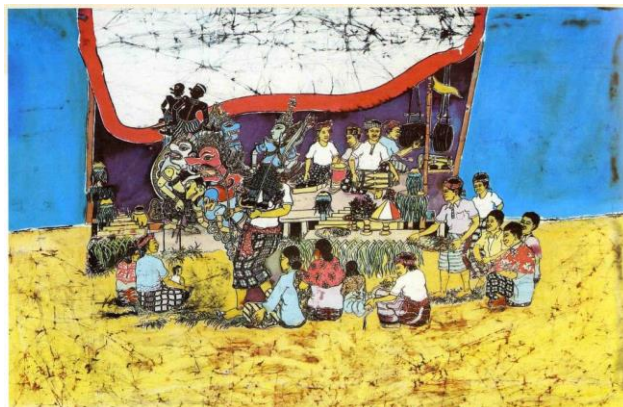
Melukis mengenai persekitaran tempat tinggal dan kebudayaan adalah salah satu tema popular dalam seni lukis Malaysia. Di Pantai Timur khususnya, banyak pelukis yang memilih untuk menggunakan tema ini sebagai inspirasi untuk karya mereka. Salah satu pelukis yang terkenal dengan menggunakan tema ini ialah Yusoff Abdullah. Yusoff Abdullah telah melukis banyak karya yang menggambarkan kebudayaan dan keindahan alam di sekitar Pantai Timur. Beliau memperlihatkan paparan visual imej-imej figura dalam karya-karyanya untuk menonjolkan ciri-ciri unik masyarakat Melayu Pantai Timur. Dalam setiap karya, Yusoff Abdullah menggabungkan unsur-unsur tradisional dan moden untuk menghasilkan corak dan warna yang unik dan menarik.

Melalui karya-karyanya, Yusoff Abdullah telah berjaya menunjukkan keunikan budaya Pantai Timur dan mengekalkan warisan seni dan budaya yang penting bagi Malaysia. Karya-karya beliau menjadi antara batik yang paling dihargai dan diiktiraf di Malaysia dan di luar negara. Dengan kreativiti dan bakatnya dalam menghasilkan karya seni yang memukau, Yusoff Abdullah telah memperkukuhkan kedudukan seni lukis dan batik Malaysia di dunia. Yusoff Abdullah merupakan seorang seniman terkenal di Malaysia yang terkenal dengan karyanya dalam seni lukisan dan batik. Khususnya, karya batiknya memaparkan keindahan alam semula jadi dan warisan budaya Malaysia dengan perpaduan unsur-unsur tradisional dan moden.

Beliau menggunakan teknik batik lukis untuk mencipta corak dan warna yang unik dan menarik. Karya Yusoff Abdullah mencerminkan kepelbagaian budaya dan keindahan alam Malaysia. Gaya karya Yusoff Abdullah menonjolkan keunikan dan keaslian budaya Malaysia dan beliau telah memperkenalkan seni batik Malaysia ke seluruh dunia. Melalui karyanya, beliau berusaha memperkukuhkan jati diri negara dan mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia di persada dunia. Dengan gabungan warna-warna cerah dan corak yang indah, karya-karya Yusoff Abdullah dianggap sebagai antara batik yang paling menonjol dan dihargai di Malaysia dan di luar negara.

Karya Catan Batik Yusoff Abdullah

a. Memuja Wayang Kulit

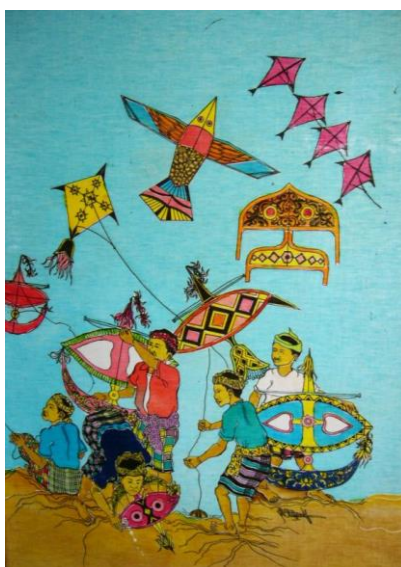
Yusoff Abdullah, Memuja Wayang Kulit
2004, Batik, Saiz: 111.8cm x 170.2 cm

Karya lukisan batik “Memuja Wayang Kulit” oleh Yusoff Abdullah merupakan satu contoh yang memaparkan elemen sosial budaya masyarakat Kelantan khususnya dalam aktiviti hiburan kebudayaan seperti wayang kulit. Melalui penggunaan teknik batik menggunakan canting dan teknik

cetakan skrin, Yusoff Abdullah memperlihatkan keistimewaan karya lukisannya yang begitu berbeza dengan pelukis-pelukis batik lain. Dalam karya ini, figura yang dicipta oleh beliau lebih menumpukan kepada rakaman aktiviti yang hendak disampaikan dan bukan subjek utama.

Warna yang hidup dan perincian yang kompleks menjadikan karya lukisan batik olehnya begitu berbeza. Penggunaan warna kontra dan teknik retakan lilin yang menonjol pada latar belakang karya turut membantu menyerlahkan suasana rakaman aktiviti tersebut. Penggunaan teknik gabungan cetakan skrin dan batik dengan teknik retakan lilin serta sapuan warna yang rata turut memberikan nilai estetika pada karya ini. Karya lukisan batik “Memuja Wayang Kulit” oleh Yusoff Abdullah memberikan gambaran jelas mengenai elemen sosial budaya masyarakat Kelantan dan teknik-teknik batik yang unik yang digunakan olehnya.

b. Bermain Wau

Yusoff Abdullah, “Bermain Wau”
2005, Batik

Dalam karya lukisan batik “Bermain Wau” (2005) oleh Yusoff Abdullah, terdapat unsur-unsur sosial budaya yang ditonjolkan melalui tema aktiviti bermain wau di masyarakat Pantai Timur. Lukisan ini menggambarkan bagaimana aktiviti bermain wau dapat memberikan hiburan kepada masyarakat setempat. Yusoff Abdullah menggunakan teknik cetakan skrin untuk mencipta imej figura yang bersahaja dan kurang memberi penekanan pada kadar bandingnya. Meskipun begitu, titik tumpu dalam lukisan ini dapat dilihat dari komposisi imej figura yang diletakkan pada bahagian tengah dan pemilihan warna yang agak kontra, yang menguatkan ilusi ruang yang ingin ditampilkan.

Namun, penggunaan warna-warna yang terlalu asas dan kurangnya kepelbagaian dalam teknik-teknik batik yang digunakan, membuat karya ini tidak terlalu menarik. Sebagian besar karya ini didominasi oleh teknik cetakan skrin, dengan sedikit penggunaan lilin sebagai pemisah diantara ruang warna biru dan coklat kekuning-kuningan. Meskipun demikian, Yusoff Abdullah memperkenalkan teknik batik skrin yang merupakan teknik pembuatan batik yang semakin digemari, dengan menggabungkannya dengan teknik batik canting. Hal ini merupakan ide yang berani dalam menciptakan imej yang baru dalam penghasilan catan batik.

c. Bermain Gasing

Yusoff Abdullah, Bermain Gasing
1980, batik

Melalui karya lukisan batik "Bermain Gasing" karya Yusoff Abdullah, kita dapat melihat bagaimana elemen sosial budaya di Pantai Timur diabadikan dan diabadikan secara seni. Meskipun karya ini dihasilkan dengan teknik dan media batik tradisional, namun tema yang diambil masih menggambarkan aktivitas masyarakat setempat yaitu bermain gasing. Imej-imej figura yang dilakarkan dengan canting dan teknik retakan turut menggambarkan peralatan bermain gasing, memberi kesan kemeriahan dan ruang pada karya tersebut. Kesungguhan Yusoff Abdullah mengaplikasikan kepelbagaian teknik batik dalam karyanya, termasuk teknik 'craking' yang memerlukan kesabaran dan ketepatan, memberi nilai seni tinggi pada karyanya. Melalui karya ini, kita dapat memahami betapa seni batik dapat menjadi wadah yang indah dan unik untuk memperkaya dan mempertahankan warisan budaya masyarakat kita.

d. Menunai Padi

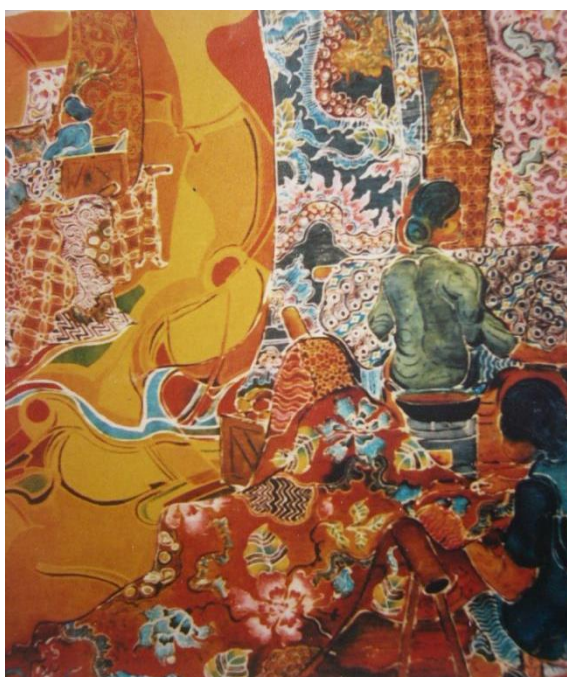

Yusoff Abdullah, Menunai Padi
1990-an, Batik

Karya lukisan batik "Menuai Padi" oleh Yusoff Abdullah menggambarkan aktiviti masyarakat kampung semasa menuai padi. Melalui pelbagai aksi yang menjadi kebiasaan semasa bekerja, lukisan ini menonjolkan elemen sosial budaya yang kuat di kalangan orang Melayu. Dalam karya ini, figura yang ditonjolkan adalah orang Melayu yang begitu dekat di hati dan di mata pelukis, dan penggunaan ruang yang baik menimbulkan komposisi imej yang seimbang dan teratur.

Teknik yang digunakan pada karya ini lebih berat dan detail menerusi gabungan warna-warna merah, biru dan kuning, dan kesan daripada teknik pertindihan cara mencanting yang digunakan. Teknik 'overlapping' ini berjaya menonjolkan sesuatu imej yang dihasilkan, sama ada 'overlapping' dari segi mencanting mahupun warna. Selain itu, teknik retakan yang digunakan pada karya ini memenuhi ruang-ruang kosong dengan menarik sekali. Motif-motif batik yang menghiasi dan menyelubungi tubuh setiap figura berjaya dihalusi dan digambarkan dengan baik bagi mengekalkan keindahannya.

e. Proses Membatik

Yusoff Abdullah, Proses Membatik
1980-an, Batik

Melalui karyanya yang bertajuk "Proses Membatik" pada tahun 1980-an, Yusoff Abdullah berhasil memperlihatkan elemen sosial budaya masyarakat Pantai Timur melalui motif-motif batik yang dihamparkan secara bertindih dengan gabungan warna-warna terang dan panas. Selain itu, Yusoff Abdullah juga menggambarkan aksi sedang melakukan kerja-kerja membatik yang dipaparkan secara pandangan dari belakang, sehingga menampilkan warna kehidupan sosial masyarakat tersebut.

Meski demikian, Yusoff Abdullah juga berhasil memadukan teknik penggunaan warna yang lebih gelap pada bahagian hadapan dan warna yang cerah pada bahagian belakang, sehingga mampu menciptakan ilusi ruang pada karyanya. Melalui penggunaan teknik batik dan teknik batik skrin pada karya-karya Yusoff Abdullah di era 2000-an, ia mampu menghasilkan gaya baru dalam penghasilan karya 'batik painting'. Karya-karya Yusoff Abdullah telah menjadi sebuah simbol pengenalan dan pengamatan terhadap gaya beliau dalam mengolah dan merakam tema berkaitan aktiviti masyarakat Pantai Timur, sehingga mendapat pengakuan dan menjadi tatapan setiap penggemar dan penghayat seni.

KESIMPULAN

Yusoff Abdullah, merupakan seorang seniman yang berbakat, turut mengukuhkan peranan elemen sosial budaya dalam seni catan beliau . Elemen ini menjadi aspek terpenting dalam konteks seni catan kerana tidak hanya merefleksikan, tetapi juga mempengaruhi identiti dan nilai-nilai masyarakat. Dalam pendekatan seni catan, Yusoff Abdullah, menggambarkan identiti budaya melalui kecerdikan dalam penggunaan warna, tema, dan simbol-simbol yang merangkumi aspek-aspek unik kehidupan dan sejarah masyarakat. Peranan Yusoff Abdullah sebagai pelukis menunjukkan pemeliharaan warisan budaya melalui seni catan, yang pada gilirannya menggambarkan kehidupan seharian, tradisi, dan peristiwa sejarah. Pemahaman terhadap nilai-nilai sosial tercermin dalam karya catan, membuka peluang kepada Yusoff Abdullah untuk menyampaikan pesanan berkaitan isu-isu sosial, politik, atau ekonomi. Medium komunikasi budaya, seni catan yang dihasilkan oleh Yusoff Abdullah memungkinkan masyarakat memahami dan merasai budaya tertentu melalui simbol-simbol, gaya, dan tema yang mencerminkan realiti sosial. Yusoff Abdullah juga memanfaatkan peluang untuk mencipta pertukaran budaya dengan menggabungkan unsur-unsur budaya yang berbeza dalam karyanya. Ini tidak hanya merayakan kepelbagaian budaya di dunia, tetapi juga memperkukuh hubungan antara budaya. Kesenian catan bukan sahaja menjadi alat untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman antara budaya, tetapi juga membuka ruang dialog yang memperkukuhkan lagi hubungan kemanusiaan. Pengaruh terhadap identiti individu dan kolektif masyarakat semakin tampak melalui apresiasi terhadap seni catan hasil karya Yusoff Abdullah, yang mencerminkan aspek-aspek penting dari kehidupan dan sejarah masyarakat. Peningkatan kesedaran sosial dapat dicapai melalui kekuatan karya seni catan Yusoff Abdullah, yang tidak hanya menyuarakan aspirasi atau permasalahan sosial, tetapi juga memicu perubahan sosial positif dalam masyarakat. Keseluruhan, persembahan seni catan oleh Yusoff Abdullah menampilkan dimensi mendalam dan bermakna, menjadikan seni catan sebagai bukan sekadar penciptaan visual, tetapi juga sebagai cerminan kehidupan dan nilai-nilai masyarakat yang menciptakannya.

RUJUKAN

- Abdullah b. Mohamaed. (1990) *Batik kita: Falsafah Motif-Motif dan Sejarahnya dlm Warisan Kelantan IX: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan.*
- Chuah Thean Teng. Dalam *Malaysian Among Commonwealth 'Artists of Fame'* oleh Oh Cheng Gaik 1959.
- Eloise Piper (2001). *Batik For Artists and Quilters.* Great Britain: Hand Books Press
- Sarah Arney. (1987) *Malaysia Batik-Creating New Traditions.* Kraftangan Malaysia: Kuala Lumpur
- Syed Ahmad Jamal (1992) *Rupa dan Jiwa.* Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Tan Chee Khuan (1994) *Perintis-Perintis Seni Lukis Malaysia (edisiPelajar) : Pernyataan Pelukis Hoessein Enas.* Pulau Pinang: The Art Gallery
- Temu Bual, Hj. Yusoff Abdullah (pelukis dan penguasa batik), pada 22/4/06, jam 11.00 pagi. Di alamat 3613-D Jalan Sultan Ibrahim, Kubur Kuda 15050 Kota Bharu, Kelantan Darul Naim.
- Zakaria Ali. (2005). *Brosure Pameran Batik Painting & Painting Batik.* Kuala Lumpur: Galeri Petronas.
- Zeckry, M.S. (2020, March 30). *Apa itu Budaya.* Wacana Zeckry. <https://zeckry.net/2020/03/30/apa-itu-budaya/>