

CREATION

Praise be to God

Who created
The Heavens and the Earth,
Who made the angels
Messengers with wings
Two or three or four.
He created the seven heavens
One above another.
He draws the night
As a veil over the day
Each seeking the other
In rapid succession
He created the sun,
The moon and the stars
All governed by law
Under His command.

He adds to Creation
As He pleases, for God
Has Power over all things

*Do not mischief on the earth
After it has been
Set in order, but call
On Him with fear
And longing in your hearts*

It is He Who gives Life
And Death and it is
He, who says "BE"
And it is.

To Him be Glory
Throughout the heavens
And the earth; and He is
Exalted in power
Full of wisdom

Amen

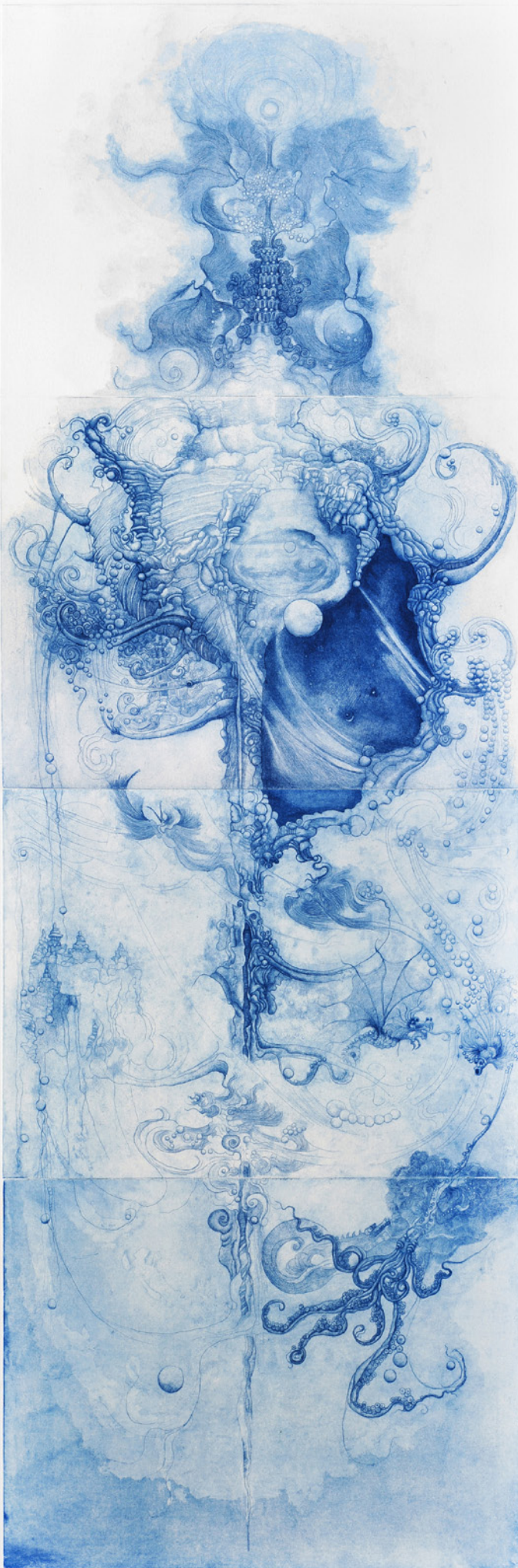
Creation (Purple)

2021

Zustandsdruck (States of work)

Line drawing etching & aquatint on Hahnemühle paper (300g)

120 x 40 cm

© CULT Sdn Bhd
& Ilse Noor 2021

ISBN 978-967-2625-30-8

PUBLISHER
CULT Sdn Bhd
10A, Persiaran Bukit Tunku
Bukit Tunku
50480 Kuala Lumpur
Malaysia

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any other means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information retrieval system without prior permission from the artist, writers and publisher.

PROJECT DIRECTOR
Suryani Senja Alias

**WRITER, RESEARCHER
& PROJECT ASSISTANT**
Dayang Aina Abang Iskandar

COORDINATOR
Simone Tait

ESSAY
Pauline Fan

TRANSLATOR
Izzuddin Ramli

CONCEPT+DESIGN

PHOTOGRAPHY

PRINTER
Tusen

ISBN 978-967-2625-30-8

9 7 8 9 6 7 2 6 2 5 3 0 8

CREATION
Ilse
Noor

CONTENTS

Printmaking in Malaysia
6 - 10

About Ilse Noor
13 - 17

Ilse Noor and the
Re-enchantment of Reality
18 - 38

Body of Work
44 - 71

Other Series
72 - 87

Artwork & Print Proofs
88 - 95

Biography
96 - 99

Acknowledgements
100

KANDUNGAN

Seni Cetakan di Malaysia
7 - 11

Tentang Ilse Noor
13 - 17

Ilse Noor dan Keterpesonaan
Kembali Alam Nyata
19 - 42

Karya-karya Seni
45 - 71

Karya-karya Siri Lain
73 - 87

Karya Seni & Pruf Cetakan
89 - 95

Biografi
96 - 99

Penghargaan
100

PRINTMAKING IN MALAYSIA

Although the printing press had only been introduced to Malaya by British colonialists in the nineteenth-century, the spirit of printmaking thrived in Malaysian culture through less conventional mediums. Acclaimed artist Juhari Said relates the act of printmaking to making *kuih* (traditional cakes and pastries) as both processes demand a high degree of technical skill and artistic sensitivity. Said uses the example of *kuih kapit*: its use of metal moulds carved with intricate designs and the repetitive nature of its process parallel the act of printmaking — the only difference being its end product. Similarities can also be seen in *batik cetak* where carved metal blocks are dipped in melted wax and stamped on fabric to resist dye, resulting in printed textiles.

Local interest in artistic printmaking arguably began in Singapore in the 1940s with the discovery of woodcut print reproductions from China by the art students of Nanyang Academy of Fine Arts. Intrigued and inspired, these artists began to improvise. Without any formal guidance, they taught themselves woodcut printing techniques — using a carving knife to create de-

signs on wooden blocks and the backs of wooden ladles to assist in transferring the images onto rice paper. Artists such as Lim Kuan Yew began to use woodcut printing to depict the lives of the working class and *kampung* life. He used the candid and raw forms achieved by the medium to further emphasise the struggles of carving out a living in Malaya.

After the organisation of various printmaking clubs across Malaya, printmaking was finally formalised by academic institutions in 1962. The art department of Specialist Teacher Training Institute (STTI) offered a teacher training course for secondary school art teachers, thus equipping their students with a humble printmaking workshop. The workshop offered artists and students the opportunity to expand and refine their printmaking skills as they ventured into etching, lithography, letterpress printing, and silkscreen printing. Those who graduated became both artists and teachers, ensuring the inheritance of knowledge for the next generation of printmakers.

Printmaking exhibitions in the 1960s

SENI CETAKAN DI MALAYSIA

Walaupun mesin cetak mula diperkenalkan di Tanah Melayu oleh penjajah British pada abad kesembilan belas, semangat seni cetakan berkembang dalam budaya masyarakat Malaysia melalui perantara yang kurang lazim. Juhari Said, seorang seniman terkenal, mendampingkan seni cetakan dengan kerja menghasilkan kuih. Keduanya menuntut kemahiran teknikal dan kepekaan seni yang tinggi. Said mengambil contoh kuih kapit: penggunaan acuan logam yang diukir dengan reka bentuk yang rumit dan sifat prosesnya yang berulang-ulang, adalah serupa dengan kerja seni cetakan. Bezanya hanya terletak kepada hasil. Begitu juga dengan seni batik cetak. Seni ini menggunakan kaedah celupan ukiran pada bongkah-bongkah logam ke dalam lilin cair, lalu dicap pada kain sebagai penahan warna. Hasilnya adalah lembaran kain yang penuh dengan liuk-liuk cetakan.

Minat terhadap seni cetakan boleh dikatakan bermula pada tahun 1940-an di Singapura dengan penemuan teknik cetakan cangkil kayu dari China oleh para pelajar bidang seni di Nanyang Academy of Fine Arts. Mereka tertarik

dengan teknik ini lalu mula melakukan pengubahsuaian. Para seniman ini mencuba-cuba teknik cetak cangkil kayu dengan mengukir lukisan-lukisan pada bongkah-bongkah kayu dan belakang senduk menggunakan pisau ukir bagi memindahkan gambar-gambar ke atas kertasberas. Kesemuanya dilakukan sendiri tanpa sebarang bimbingan. Seniman seperti Lim Kuang Yew kemudiannya mula menggunakan seni cetakan cangkil kayu untuk melakarkan kehidupan golongan buruh dan kampung. Beliau menekankan perjuangan mencari nafkah di Tanah Melayu dengan bentuk-bentuk jujur dan mentah yang terhasil dari perantara ini.

Setelah tertubuhnya pelbagai kelab seni cetakan di seluruh Tanah Melayu, seni cetakan akhirnya diajarkan di institusi-institusi akademik pada tahun 1962. Jabatan seni di *Specialist Teacher Training Institute* (STTI), yang kemudiannya dikenali sebagai Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK), menawarkan kursus latihan perguruan untuk para guru seni sekolah menengah. Kini, para pelajar berpeluang untuk mengikuti bengkel seni cetak. Melalui bengkel ini, para seniman dan

mostly highlighted works by foreign artists, the most notable being Picasso's graphic show at Malaysia's National Art Gallery (NAG) brought in by the French Embassy. The 60s also marked the homecoming of Malaysians who studied printmaking overseas, such as Lee Joo For, Abdul Latiff Mohidin, Chew Teng Beng, and Sulaiman Esa. By 1969, our National Art Gallery had acquired 29 original prints within the span of 11 years since its opening. The acquisition of prints by an institution as prominent as the NAG solidified printmaking as a medium worthy of respect and recognition.

Ilse started presenting her artworks in Malaysia in 1975. Ilse is one of the few women printmakers in Malaysia, and is a master at printmaking. Her printmaking peers mostly consist of men, with the exception of the late Nirmala Shanmughalingham and Wong Siew Lee. Other women printmakers include artist and educator Noor Mahnun Mohamed, who attended an art residency in Florence, Italy under *Il Bisonte*, a foundation specialised in the study of printmaking. She was taught the basics of printmaking and participated in an exhibition after producing

prints using *mezzotint*.¹ As foreign-born Malaysian artists, Ilse and the late Tina Rimmer share the same appreciation for Malaysian culture although their artistic processes may differ. Tina's work focuses mostly on the daily lives of Sabahans. Contemporary printmakers include Sharon Chin, Izan Tahir, and art collective Pangrok Sulap. Undoubtedly printmaking Malaysian artists continue to be influenced by Ilse's artistic vision, attention to detail, and mastery of her chosen medium.

Printmaking has not received the same appreciation as traditional painting in Malaysian art history. Competitions in the 70s considered prints alongside paintings but always placed second. Printmaking slowly gained momentum as a powerful medium through exhibitions within the last 30 years with shows such as *Grafika* (1996) and *In Print* (2006). *Seni Cetakan: Sepanjang Zaman* (2018) by Bank Negara Malaysia was an exhibition designed to showcase a comprehensive overview of Malaysian printmaking since its earliest conceptions. The show consisted of over 150 works by 33 artists and was guest curated by seasoned printmaker, Long Thien Shih.

¹ *Mezzotint* is an engraving technique whereby the artist begins with a plate that prints all black, which is then gradually hand-tooled to produce lighter shades upon printing.

pelajar berpeluang untuk mengembangkan dan memperhalusi kemahiran seni cetakan mereka apabila mereka menceburkan diri dalam bidang goresan asid mujarad (*etching*), litografi, cetakan ceparas (*letterpress*), dan cetakan sutera saring (*silkscreen*). Bagi yang lulus, mereka akhirnya menjadi seniman dan pengajar, kemudian memastikan ilmu percetakan terus diperturunkan ke generasi berikutnya.

Pameran-pameran seni cetak pada tahun 1960-an kebanyakannya mengetengahkan hasil kerja seniman luar negara. Pameran yang paling menonjol ialah persembahan grafik Picasso yang dianjurkan oleh Kedutaan Perancis di Balai Seni Negara. Tahun 60-an turut menjadi tahun kepopularan ramai rakyat Malaysia seperti Lee Joo For, Abdul Latiff Mohidin, Chew Teng Beng, dan Sulaiman Esa yang menuntut ilmu seni cetak di luar negara. Menjelang tahun 1969, Balai Seni Negara berjaya memperoleh 29 buah cetakan asli dalam jangka masa 11 tahun sejak penubuhannya. Pemerolehan cetakan-cetakan oleh institusi terkenal seperti Balai Seni Negara ini memantapkan lagi seni cetakan sebagai perantara yang layak dihormati dan diiktiraf.

¹ *Mezzotint* ialah suatu teknik goresan pada lempeng hitam bagi menghasilkan warna yang lebih ringan setelah dicetak.

Ilse mula mempersembahkan karya seninya di Malaysia pada tahun 1975. Ilse adalah salah seorang daripada beberapa seniman ceta wanita dan adiguru seni cetakan di Malaysia. Kebanyakan rakan seni cetakan beliau terdiri daripada lelaki kecuali mendiang Nirmala Shanmughalingam dan Wong Siew Lee. Seniman cetak wanita lain termasuklah Noor Mahnun Mohamed, seorang seniman dan pendidik yang pernah mengikuti program kediaman seni di Florence, Itali anjuran *Il Bisonte*, sebuah yayasan yang diwujudkan khusus untuk kajian seni cetakan. Beliau dididik dengan asas seni cetakan dan mengambil bahagian dalam satu pameran selepas menghasilkan cetakan-cetakan menggunakan mezzotint.¹ Sebagai seorang seniman Malaysia kelahiran luar negara, Ilse dan mendiang Tina Rimmer turut sama menghargai budaya Malaysia biarpun proses kesenian mereka mungkin berbeza. Karya Tina memberi tumpuan kepada kehidupan harian orang Sabah. Seniman cetak yang masih ada pada hari ini termasuklah Sharon Chin, Izan Tahir, dan perkumpulan seni Pangrok Sulap. Tidak dapat disangsikan lagi bahawa para seniman cetak Malaysia terus dibayangi oleh wawasan seni, kehalusan, dan penguasaan

The history of printmaking in Malaysia is relatively short compared to other countries but it shows no signs of dying. Because of the medium's unique qualities, printmaking has caught the attention of many contemporary artists. *Chetak 12*, formed recently in 2014, is a group of artists striving to popularise printmaking amongst Malaysians founded by Samsudin Wahab and Faizal Suhif. The arduously intricate process of printmaking is still severely underappreciated. Recognising Ilse Noor's accomplishment as a master printer is not only crucial in shaping the history of Malaysian printmaking but as an inspiration to the next generation of artists.

BIBLIOGRAPHY

- Daryl Goh, 'Seni Cetakan exhibit recognises Malaysian printmakers through the generations', *The Star*, 7 September 2018.
- Rahman Mohamed & Jane Khoo, 'Development of Printmaking in Malaysia', *1st Macau Printmaking Triennial*, (2012).
- Qishin Tariq, 'Cetak Kolektif all geared up to boost the contemporary profile of printmaking', *The Star*, 10 January 2015.
- Mohd Azhar Abd Manan & Rosiah Md Noor, 'A Comparative Study of the Appreciation of Local Malaysian Culture in the Artworks of Ilse Noor and Tina Rimmer', International Colloquium of Art and Design Education Research, (2015).
- Rahman Mohamed & Jane Khoo, 'Development of Printmaking in Malaysia', *1st Macau Printmaking Triennial*, (2012).

terhadap perantara yang digunakan oleh Ilse.

Dalam sejarah seni Malaysia, seni cetakan tidak mendapat penghargaan yang sama seperti teknik lukisan tradisional. Pertandingan-pertandingan pada tahun 70-an mengangkat seni cetakan bersama dengan lukisan namun sering diletakkan pada tempat kedua. Seni cetakan secara perlahan-lahan meningkat naik menjadi sebuah perantara yang kuat melalui pameran-pameran yang dianjurkan dalam tempoh 30 tahun terakhir dengan pertunjukan-pertunjukan seperti *Grafika* (1996) dan *In Print* (2006). *Seni Cetakan: Sepanjang Zaman* (2018) yang dianjurkan oleh Bank Negara Malaysia merupakan sebuah pameran yang bertujuan untuk mempamerkan suatu gambaran keseluruhan seni cetakan di Malaysia sejak dari awal. Pameran tersebut menempatkan lebih daripada 150 karya yang dihasilkan oleh 33 seniman dan dikendalikan oleh seniman cetak berpengalaman, Long Thien Shih.

RUJUKAN

- Daryl Goh, 'Seni Cetakan exhibit recognises Malaysian printmakers through the generations', *The Star*, 7 September 2018.
- Rahman Mohamed & Jane Khoo, 'Development of Printmaking in Malaysia', *1st Macau Printmaking Triennial*, (2012).
- Qishin Tariq, 'Cetak Kolektif all geared up to boost the contemporary profile of printmaking', *The Star*, 10 Januari 2015.
- Mohd Azhar Abd Manan & Rosiah Md Noor, 'A Comparative Study of the Appreciation of Local Malaysian Culture in the Artworks of Ilse Noor and Tina Rimmer', International Colloquium of Art and Design Education Research, (2015).
- Rahman Mohamed & Jane Khoo, 'Development of Printmaking in Malaysia', *1st Macau Printmaking Triennial*, (2012).

Sejarah seni cetakan di Malaysia dapat dikatakan masih muda jika dibandingkan dengan negara-negara lain, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kematian. Oleh kerana mutu perantara ini yang unik, maka seni cetakan telah menarik minat ramai seniman semasa. *Chetak 12*, yang ditubuhkan pada tahun 2014 oleh Samsudin Wahab dan Faizal Suhif, merupakan perkumpulan seniman yang berusaha untuk mengangkat seni cetakan dalam kalangan rakyat Malaysia.

Walau bagaimanapun, proses seni cetakan yang rumit ini masih lagi kurang dihargai. Usaha untuk mengiktiraf pencapaian Ilse Noor sebagai adiguru seni cetakan tidak hanya penting dalam membentuk sejarah seni cetakan Malaysia tetapi juga sebagai sumber ilham kepada generasi seniman masa hadapan.

ABOUT ILSE NOOR

Born in Wipperfürth, Germany in 1941, Ilse Noor is an artist, writer, and poet. At sixteen, Ilse was under the tutelage of W.M. Stucke before proceeding to the College of Art in Köln, and finally the Academy of Fine Arts in München to study graphic art and painting. She recalls being one of the only women in her course. When asked about how she became an artist, Ilse explains:

"I never thought of the word 'artist.' I didn't even know the word 'artist,' even in German (as a child) because nobody thought of that (being an artist in post-war Germany). It was a normal development of an activity which I liked. Nobody in the family said, 'you can't go to art school. No, if you do something well, you must proceed.' So I worked hard."

Art came naturally to her. Ilse notes that she started etching at a young age — on her *papan hitam* she had used as a schoolchild. Writing on a slate as a child laid the perfect foundation for Ilse

TENTANG ILSE NOOR

Ilse Noor adalah seorang seniman, penulis, dan penyajak yang lahir di Wipperfürth, Jerman pada tahun 1941. Pada usia enam belas tahun, Ilse dibimbing oleh W.M. Stucke sebelum melanjutkan pelajaran ke College of Art di Köln, dan akhirnya di Academy of Fine Arts di München untuk mempelajari seni grafik dan lukisan. Pada waktu itu, beliau adalah satu-satunya wanita yang mengikuti kursus tersebut. Apabila ditanya bagaimana beliau akhirnya menjadi seorang seniman, Ilse berkata:

"Tidak pernah saya fikirkan tentang kata 'seniman.' Saya sendiri tidak tahu kata 'seniman' sekalipun dalam bahasa Jerman (sebagai kanak-kanak) kerana tiada sesiapa pun yang memikirkan tentang hal itu (menjadi seniman di Jerman selepas perang). Itu hanyalah perkembangan biasa bagi suatu kegiatan yang saya gemari. Tiada sesiapa pun di dalam keluarga yang mengatakan, 'kamu tidak boleh pergi ke sekolah seni. Tidak, jika kamu melakukan sesuatu dengan baik, kamu

to proceed to *intaglio*, a printmaking technique in which the design is etched or engraved on a metal plate with an etching needle. From there, Ilse began her life as an artist.

A fateful meeting in Germany with Tengku Nazif, her aristocratic Aceh-born husband, led Ilse to Malaysia. Tengku was a student in Germany and lived opposite her grandmother's house. Ilse's family adored him and his cooking. Ilse and Tengku emigrated to Malaysia in 1974 after their marriage. Art became a tool for her to understand this new and unfamiliar country and she used silk-screen printing, etching, and aquatint to assist in materialising her thoughts.

She dove headlong into Malay mythology and folklore, including the existence of *alam bunnian*. As a child, she was captivated by the stories of fairies in the forests and lakes of her hometown. Ilse found affinity with the Malays, where folklore and myths form an integral part of culture. Moving to Malaysia gave her the opportunity to explore a world completely different from her own yet familiar to her as a child fascinated by folklore and myths. Her artworks represented the unlikely union of two seemingly different cultures.

Combining her love for German folklore with her newfound fascination with Malay mythology, Ilse's artworks revise traditional notions of nature and mysticism. The *Musical Frogs* series illustrates her powerful imagination as she assigns a traditional Malay instrument to each frog, emphasising the music and magic of nature. Similarly, in the *Legendary Prawns* series, crustaceans are appointed roles from Malay legends such as *pendekar* (warrior) and *puteri bongsu* (young princess). Nature as a spiritual power can be felt in her works.

Ilse's fascination with Malay folklore goes beyond visual art. On top of participating in almost 100 group and solo exhibitions spanning from China to Egypt, Ilse has authored three books, illustrated posters, magazines and various children's books. Her book *Tujuh Mimpi, Tujuh Istana* depicts Sultan Abdul Musa exploring seven palaces in his seven separate dreams, written in verse and accompanied by her own illustrations.

Ilse's body of work symbolises a synthesis of two seemingly opposing worlds: the West and the East, fantasy and reality, and life and death. Where her worlds meet are where her art uncov-

mesti teruskan. 'Jadi saya bekerja keras.'

Seni hadir ke dalam dirinya secara semula jadi. Ilse mengatakan bahawa beliau sudah mula menggores sejak usia muda — pada papan hitam yang beliau gunakan di sekolah. Namun, pertemuan Ilse dengan *intaglio*, sebuah teknik seni cetakan yang dilakukan dengan menggores lukisan pada lempeng logam menggunakan jarum penggores bermula apabila beliau menulis pada batu sabak sewaktu beliau masih kecil. Dari situ Ilse mula melangkah masuk ke dunia seni.

Pertemuan Ilse dengan suaminya Tengku Nazif, seorang bangsawan asal Aceh akhirnya membawa beliau ke Malaysia. Tengku pada waktu itu merupakan seorang pelajar di Jerman dan tinggal di hadapan rumah neneknya. Keluarga Ilse sendiri sangat senang dengan Tengku dan menggemari masakannya. Ilse dan Tengku berhijrah ke Malaysia pada tahun 1974 setelah mendirikan rumah tangga. Seni menjadi alat untuk beliau memahami negara baharu dan asing ini. Beliau menggunakan cetakan sutera saring, goresan, dan akuatin dalam menterjemahkan buah fikiran-nya.

Beliau menyelami mitologi dan cerita rakyat Melayu termasuklah kewujudan alam bunnian. Sewaktu kecil, Ilse terpesona dengan cerita pari-pari di dalam hutan dan tasik di kampungnya. Beliau menjalinkan hubungan dengan orang Melayu yang tidak pernah asing dengan cerita rakyat dan dongeng. Penghijrahannya ke Malaysia membuka peluang untuk beliau meneroka suatu dunia yang berbeza namun tidak asing baginya yang sudah terbiasa dengan cerita rakyat dan dongeng. Karya-karya beliau merupakan penyatuan dua budaya yang berbeza.

Karya seni Ilse menyemak semula tanggapan tradisional tentang alam dan kebatinan dengan menggabungkan kecintaannya terhadap cerita rakyat Jerman dengan keterpesonaannya terhadap mitologi Melayu. Siri karya *Katak Muzikal* mempersembahkan daya khayalannya yang kuat apabila beliau menyandingkan alatan muzik Melayu dengan katak, sekali gus menekankan muzik dan keajaiban alam. Begitu juga dengan siri karya *Udang Legenda* yang mengangkat haiwan krustasia dengan watak-watak dari legenda Melayu seperti pendekar dan puteri bongsu. Alam sebagai suatu kekuatan rohani dapat dirasai

ABOUT ILSE NOOR

ers the inherently universal power of nature and its endless capacity to create.

BIBLIOGRAPHY

About Ilse, *Ilse Noor*, <<https://ilsenoor.wordpress.com/about-artist/>>

About Ilse, *Ilse Noor*, <<https://www.ilsenoor.com/about-ilse>>

Qishin Tariq, 'German artist Ilse Noor: Engraved enigma', *The Star*, 31 May 2014.

TENTANG ILSE NOOR

di dalam karya-karyanya.

Keterpesonaan Ilse terhadap cerita rakyat Melayu melampaui seni rupa. Selain menyertai hampir 100 pameran solo dan berkumpulan, dari China ke Mesir, Ilse juga telah menerbitkan sebanyak tiga buah buku, poster bergambar, majalah dan pelbagai jenis buku kanak-kanak. Bukunya yang berjudul *Tujuh Mimpi, Tujuh Istana* menceritakan kisah Sultan Abdul Musa yang meneroka tujuh buah istana di dalam tujuh mimpi yang berbeza. Buku ini adalah gabungan tulisan dan lakaran-lakaran hasil tangannya sendiri.

Tubuh karya Ilse melambangkan suatu pemaduan dua dunia yang bertentangan: Barat dan Timur, khayalan dan kenyataan, serta hidup dan mati. Tempat percumbuan pelbagai dunianya juga merupakan tempat seninya menelanjangkan kekuatan alam semesta dan keupayaannya untuk mencipta.

RUJUKAN

About Ilse, *Ilse Noor*, <<https://ilsenoor.wordpress.com/about-artist/>>

About Ilse, *Ilse Noor*, <<https://www.ilsenoor.com/about-ilse>>

Qishin Tariq, 'German artist Ilse Noor: Engraved enigma', *The Star*, 31 Mei 2014.

AP Irama VI / rebab 1. Noor 2006

TITLE/TAJUK: *Irama VI* (rebab)
SERIES/SIRI: Frogs
YEAR/TAHUN: 2006
EDITION/EDISI: AP

MEDIUM/MEDIA: Line drawing etching & aquatint, colour print from 2 plates on Hahnemühle paper (250g)
SIZE/SAIZ: 20 x 20 cm

Ilse Tiga Lanun 1. Noor 98

Ilse Pendekar 1. Noor 98

Ilse Laksamana 1. Noor 98

TITLE/TAJUK: *Legenda* (2nd sheet) : *Tiga Lanun, Pendekar, Laksamana*
SERIES/SIRI: *Legenda*
YEAR/TAHUN: 1998
EDITION/EDISI: 2/5

MEDIUM/MEDIA: (for *Tiga Lanun* and *Laksamana*) Line drawing etching & aquatint on Hahnemühle paper (250g), colour print from 2 plates (sepia and yellow)

MEDIUM/MEDIA: (for *Pendekar*) Line drawing etching on Hahnemühle paper (250g),
SIZE/SAIZ: 9 cm x 12 cm (2 plates) and 12 cm x 9 cm (1 plate)

ILSE NOOR AND THE RE-ENCHANTMENT OF REALITY

by PAULINE FAN

In a jungle clearing, a stone structure rises, otherworldly, from the cradle of earth. At the night's zenith—the full moon, a wakeful third eye illuminating the sublunary realm. The vista is glimpsed from a rock threshold overgrown with tangled roots and vines, the viewer poised between civilisation and wilderness.

Ilse Noor's etching, *Bulan Purnama (Full Moon)*, depicts an unnamed sacred monument, evoking the ancient temple complexes of Southeast Asia, sites of cosmological intersection of the human and the divine. Despite the absence of human life, these stones seem to pulsate with the semangat (life-force) of those who once inhabited their space with ceremony and prayer. Yet the title of Ilse's 1993 artwork suggests another layer of meaning—it highlights not the man-made architectural splendour but the mystical presence of the full moon. It draws the viewer's eye away from the centre of the frame, upwards towards the sky, enacting a rite of spiritual ascent.

The immanence of the moon recalls an iconic poem by Indonesian poet Sitor Situmorang, which consists of a single phrase:

Malam Lebaran

Bulan

di atas kuburan.

Lebaran Eve

The moon
over the graveyard.

Here the moon hovers at the passage between life and death, undoing human calendar time with her gaze of timelessness. While the real moon on Lebaran (the first of Syawal) is a barely visible sliver of a crescent, the poet's moon fills the vast space left open by the brevity of his words. Whether or not Ilse was familiar with Sitor's 1955 poem at the time she created *Bulan Purnama*, her artwork is rooted in a similar poetic sensibility. It

ILSE NOOR DAN KETERPESONAAN KEMBALI ALAM NYATA

oleh PAULINE FAN

Di lembah sebuah hutan, sebatang tubuh batu memuncak, khayal dari pelukan bumi. Celik mata ketiga purnama menyuluh buana di ubun-ubun malam. Mata mengintai dari ambang batu yang berselimut akar dan ribu-ribu. Kita hening di celah tamadun dan belantara.

Bulan Purnama, karya goresan Ilse Noor, adalah lakaran sebuah tugu suci tidak bernama yang menyeru gedung-gedung kuil kuno di Asia Tenggara, suatu tempat berselisihnya kosmologi antara manusia dan ilahi. Sekalipun tiada keliibat manusia, batu-batu ini seakan-akan bernafas dengan *semangat* orang-orang yang pernah hadir membawa segala istiadat dan sembahyang. Namun, judul karya yang dihasilkan oleh Ilse pada tahun 1993 ini mengandung lapisan makna lain. Ia tidak menyoroti kemegahan seni bina buatan manusia, tetapi keajaiban bulan purnama. Ia menuntun mata kita dalam suatu pendakian rohani ke arah langit, lari jauh dari pusat bingkai.

Kehadiran bulan ini mengingatkan kita

kepada puisi pendek penyair Indonesia, Sitor Situmorang:

Malam Lebaran

Bulan

di atas kuburan.

Di sini bulan mengambang di sela hidup dan mati, merobohkan tanggal waktu manusia dengan tenungan abadinya. Walaupun bentuk bulan di hari Lebaran adalah limunan sehiris bulan sabit, bulan si penyair mengisi ruang luas yang dibiarkan terbuka oleh kesingkatan kata-katanya. Kalaupun Ilse tidak mengenal puisi yang dikarang oleh Sitor pada tahun 1955 ini sewaktu beliau menghasilkan *Bulan Purnama*, karya seninya memiliki kepekaan puitis yang serupa. Ia menyerlahkan gerak hati Ilse sebagai seorang pelambang dan pembayang. Ia mendesak ke arah suatu penafsiran bukannya memaparkan naratif sedia ada; ia menyeru alam nyata bukannya menyalin.

ILSE NOOR
AND THE RE-ENCHANTMENT
OF REALITY

reveals her symbolist and imagist impulses—urging interpretation instead of laying out a defined narrative, calling forth rather than replicating reality.

In her work, Ilse implicitly references the tradition of German Romanticism, a 19th century movement that had profoundly shaped the cultural character of her native Germany, and one of the most fertile sources of Ilse's myriad artistic influences. Lunar symbolism was prevalent in German Romantic-era painting, of which Caspar David Friedrich was the foremost exponent. Compositionally, *Bulan Purnama* echoes a 1825 painting by Friedrich, entitled *Uttewalder Grund*—framed by rocky outcrops and jagged pine trees, the darkened landscape unravels at the gentle touch of moonlight that runs down the spine of the painting. In another painting by Friedrich, *Ruine Oybin bei Mondschein* (*Ruins of Oybin in the Moonlight*), the full moon peers through the gothic ruins of a medieval monastery. Here, too, the moon casts her sublime radiance upon the shadow realm of human existence. Like Ilse's *Bulan Purnama*, the sacred structure in Friedrich's painting is no longer a house of worship, but a doorway for the viewer to sense the connection of

ILSE NOOR
DAN KETERPESONAAN
KEMBALI ALAM NYATA

Dalam karyanya, Ilse secara tersirat men-jenguk tradisi Romantisisme Jerman, sebuah gerakan abad kesembilan belas yang sangat berpengaruh dalam membentuk watak budaya tanah tempat lahirnya. Gerakan ini turut menjadi salah satu sumber penting bagi pelbagai pengaruh kesenian beliau. Bulan sangat biasa ditemui dalam lukisan zaman Romantik Jerman yang pada waktu itu paling diungguli oleh Caspar David Friedrich. Dari segi penyusunan, *Bulan Purnama* menyerupai sebuah lukisan berjudul *Uttewalder Grund* yang dihasilkan oleh Friedrich pada tahun 1825. Pemandangan gelap yang berbingkai singkapan batuan dan gerigi pohon-pohon pinus terungkai oleh sentuhan cahaya bulan yang mencurahi tulang belakang lukisan. Dalam lukisan lain Friedrich yang berjudul *Ruine Oybin bei Mondschein* (*Reruntuhan Oybin dalam Cahaya Bulan*), bulan purnama mengintip dari reruntuhan gothik sebuah biara abad pertengahan. Di sini, cahaya bulan turut memancarkan sinaran indahnya ke atas alam bayangan keberadaan manusia. Sama seperti *Bulan Purnama* Ilse, binaan suci dalam lukisan Friedrich terpenggal dari makna rumah ibadat, tetapi menjadi sebuah gapura untuk kita merasai hubungan antara alam dan roh, dan me-

AP Bulan Purnama I. Noor '93

TITLE/TAJUK : *Bulan Purnama*
YEAR/TAHUN : 1993
EDITION/EDISI : AP
MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
SIZE/SAIZ : 19 x 14.5 cm

ILSE NOOR
AND THE RE-ENCHANTMENT
OF REALITY

nature and spirit, to contemplate the contours of metaphysical reality.

Other works by Ilse also bear an indelible imprint of German Romanticism. Ilse's Serigraphy series of silkscreen prints created between 1978 and 1983 chart her observation of natural light at various hours of the day. In these works – *Morning, Afternoon, Evening, Rindu, Mimpi, Hari Belakang I & II*, and *Kenangan* – tropical landscapes are imbued with the artist's subjective mood in response to the changing light that marks the passage of morning to evening. *Masjid Kling, Melaka*, a work in Ilse's *Warisan Nusa* series, recalls a beloved motif of 19th century painters, where a landscape is seen through an open window frame. In Ilse's artwork, the artist's presence is indicated by a pair of spectacles and a sketchbook at the ledge of a stone arched window overlooking the rooftops of Melaka's old town. The viewer looks out from the perspective of the artist, as a companion participating in the act of seeing and creation.

MAGIC and MYTHOLOGY

Ilse's work embraces and renews the aesthetics of

ILSE NOOR
DAN KETERPESONAAN
KEMBALI ALAM NYATA

renung raut tubuh hakikat metafizik.

Hasil karya Ilse yang lain juga berbekas Romantisisme Jerman. Rangkaian Serigraphy cetakan sutera saring yang dihasilkannya antara tahun 1978 dan 1983 memaparkan pemerhatian beliau terhadap pelbagai pancaran cahaya semula jadi yang terhasil pada waktu-waktu berbeza dalam satu hari. Dalam karya-karya seperti *Morning, Afternoon, Evening, Mimpi, Hari Belakang I & II*, dan *Kenangan*, segala pemandangan tropikal diselubungi oleh angin subjektif pengkarya yang bertindak balas dengan perubahan cahaya dari pagi hingga ke petang. *Masjid Kling, Melaka* yang merupakan salah satu karya dari rangkaian *Warisan Nusa* menggemakan motif yang digemari oleh para pelukis abad kesembilan belas iaitu pemaparan pemandangan melalui bingkai jendela yang terbuka. Dalam karya Ilse, kehadiran pengkarya dirasai melalui sepasang kaca mata dan buku lakar di bendul jendela yang menghadap bumbung-bumbung kota tua Melaka. Kita melihat dari sudut pandang pengkarya, sebagai seorang teman yang turut menyaksikan dan mencipta.

TITLE/TAJUK: *Afternoon*
YEAR/TAHUN: 1978
EDITION/EDISI: 7/15
MEDIUM/MEDIA: Silkscreen print on paper
SIZE/SAIZ: 26 x 23 cm

German Romanticism — and correspondingly, the values of the Counter-Enlightenment—which sought to salvage the mysteries of nature from scientific rationalisation and human experience from the strangulation of reason. In contemporary times, particularly in industrial and post-industrial societies, we are still grappling with the impending death of magical and mythical thinking, a phenomenon German sociologist Max Weber termed *‘die Entzauberung der Welt’* (the disenchantment of the world). In our Anthropocene epoch, we witness human beings’ relentless ravaging of our planet, and the prevalence of material over spiritual life.

Since her childhood in Germany, Ilse has nurtured her inclination towards nature and her fascination with the realm of mythology. Born in 1941, Ilse grew up in the countryside of Wipperfürth, near Cologne. Her family lived in a 300-year-old *Schäferhaus* (traditional country house) with a Fachwerk timber-frame structure, surrounded by dense woods and sprawling meadows. With the cycle of seasons and the perennial departure and return of day and night, the house seemed to possess a life of its own—window shutters clattering in rain and wind, the oakwood

floor creaking in the dead of night. The double walls of the house had secret passages that invited Ilse’s imagination to clandestine nocturnal adventures. *Kobold* house spirits were believed to be a part of every home, while outside, in the barn, they watched over the farm animals.

In close proximity to nature, little Ilse became immersed in German folklore. Her creative mind was stirred to life by mythological beings — forest fairies, playful elves, field spirits roving at harvest season, dwarfs dwelling in the mountains, Nixie water sprites of lakes and rivers. Such creatures of folklore featured prominently in the epic poem of the High Middle Ages, *Das Nibelungenlied* (*Song of the Nibelungs*), while oral tales about them were documented by the brothers Jacob and Wilhelm Grimm and published in 1812 as *Kinder — und Hausmärchen* (*Children’s and Household Tales*), better known as *Grimm’s Fairy Tales* and Jacob Grimm’s seminal work *Deutsche Mythologie* (*Teutonic Mythology*), published in 1835. Yet for Ilse, these tales were more than bedtime stories. The land that lies around Wipperfürth is strewn with castles, each harbouring their own dark legend. In one of these castles lived a one-eyed duke with an eye-patch, who was said to

KEAJAIBAN dan MITOLOGI

Karya Ilse merangkul dan memperbaharui estetika Romantisisme Jerman — dan juga nilai-nilai dari gerakan Pencerahan-Balas (*Counter-Enlightenment*) — yang cuba melindungi kemisterian alam dari taakulan ilmu (*scientific rationalisation*) dan menyelamatkan pengalaman manusia daripada tercekik oleh nalar. Pada hari ini, khususnya dalam masyarakat industri dan pasca-industri, kita masih bergelut dengan hakikat bahawa pemikiran ajaib dan khayali sedang nazak. Max Weber, seorang ahli sosiologi Jerman mengistilahkan fenomena ini sebagai *‘die Entzauberung der Welt’* (*the disenchantment of the world*) atau penyahpesonaan dunia). Pada zaman ini, kita menjadi saksi kemusnahan yang dilakukan oleh manusia terhadap bumi, dan kita melihat bahawa jasmani sudah menguasai rohani.

Di Jerman, sedari kecil Ilse sudah menanam minat terhadap alam semula jadi dan alam mitos. Beliau lahir pada tahun 1941 dan membesar di sebuah kampung di Wipperfürth, berhampiran Cologne. Keluarganya mendiami *Schäferhaus*, sebuah rumah tradisional kampung berkerangka kayu gaya Fachwerk yang berusia 300 tahun. Rumahnya dikelilingi oleh hutan rimba tebal dan

padang rumput yang luas. Dengan kitaran musim dan datang perginya siang dan malam, rumah ini seolah-olah memiliki nyawanya sendiri — daun jendela berkeletak ditimpa hujan dan angin, lantai kayu oak berderak bila larut malam. Dinding-dinding jenis berkembar di rumah tersebut memiliki lorong-lorong rahsia yang mengundang Ilse untuk berkhayal tentang pengembaraan rahsia waktu malam. Setiap rumah dikatakan memiliki penunggu, sementara di luar, mereka menjaga binatang-binatang ternakan.

Hidup berdamping alam semula jadi membuatkan Ilse asyik dengan budaya rakyat Jerman. Daya kreatifnya digerakkan oleh makhluk-makhluk dongeng seperti pari-pari hutan, bunian, hantu ladang yang berkeliaran pada musim menuai, orang kenit yang tinggal di pergunungan, serta bidadari tasik dan sungai. Makhluk-makhluk dari budaya rakyat seperti itu ada disebut dalam puisi epik Abad Pertengahan iaitu *Das Nibelungenlied* (Lagu Nibelung). Malah, kisah-kisah berbentuk lisan juga dirakam oleh Jacob dan Wilhelm Grimm bersaudara dan diterbitkan pada tahun 1812 dengan tajuk *Kinder — und Hausmärchen* (*Children’s and Household Tales*, atau lebih dikenali sebagai *Grimm’s Fairy Tales*). Begitu

have been blinded when he watched the Queen of the Elves dancing in the moonlight. These legends were an inextricable part of Ilse's childhood, and have remained deeply embedded in her memory till today.

The domain of German folklore is saturated with a sense of *das Unheimliche* (the uncanny), an eerie yet familiar strangeness that unsettles our understanding of the world. Ilse had several *unheimlich* encounters with mythological beings as a child. It is said that 'clear-sighted and pure-hearted' children have the ability to see creatures from the realm of magic. When Ilse was 5 years old, as she lay in bed one night, watching the silhouette of storm-tossed pine trees outside her window, she suddenly saw the figure of a dwarf standing before her. Ilse flailed her hands to drive him away, but the little man with a white beard and red hat tugged at one of her fingers on her left hand. Upon hearing Ilse cry out in fright, her mother and sister came running, but the dwarf had vanished. Dwarfs were believed to be guardians of treasure and masters of metal smithing, at times descending from their mountain abode to carry off children. For years after that incident, Ilse still felt an uncanny throb in her left hand —

the hand she uses for creative work, being sinister in nature. As an adolescent, Ilse experienced the captivating call of Nixie water sprites, once described by Jacob Grimm: "Like the sirens, the Nixie by her song draws listening youth to herself, and then into the deep". On two occasions, Ilse almost drowned in the river: the hushed voice of the water had lulled her into a kind of daydream, and she felt herself surrendering without fear, to be enveloped by its mysterious music.

Another source of fascination for Ilse was the work of Austrian symbolist artist and print-maker, Alfred Kubin. Her family had a copy of Kubin's 1909 illustrated novel, *Die andere Seite* (*The Other Side*), set in an imaginary *Traumreich* (dream kingdom) somewhere in the Orient. As young Ilse pored over the pages of this book, Kubin's dark chimerical imagery, executed in ink wash technique, ignited the fire of her imagination. Ilse had already begun drawing on her *Schiefertafel* (slate blackboard) at school; entering Kubin's hallucinatory world undoubtedly stretched the parameters of her own creativity. A precursor to surrealism, Kubin's artwork was startling when it first appeared at the turn of the 20th century — it gave form to the realm of

juga dalam karya berpengaruh lain yang ditulis oleh pada tahun 1835 yaitu *Deutsche Mythologie* (*Teutonic Mythology*). Namun bagi Ilse, dongeng-dongeng ini bukan sekadar cerita-cerita sebelum tidur. Tanah di sekitar Wipperfürth dipenuhi dengan istana yang setiap satunya memiliki legenda kalam tersendiri. Di salah satu istana, tinggal seorang pangeran yang sebelah matanya berpenutup kerana dikatakan menjadi buta selepas melihat Permaisuri Bunian menari di bawah cahaya bulan. Legenda-legenda ini adalah perkara yang tidak terpisahkan daripada zaman kanak-kanak Ilse, dan masih tersimpan dalam ingatannya sehingga ke hari ini.

Ranah budaya rakyat Jerman dipenuhi dengan rasa *das Unheimliche* (seriau), iaitu suatu rasa aneh namun dekat yang mengganggu-gugat pemahaman kita tentang alam. Sewaktu kecil, Ilse sendiri pernah mengalami peristiwa *unheimlich* dengan makhluk-makhluk dongeng. Anak-anak kecil yang "berpenglihatan jernih dan berhati murni" dikatakan memiliki kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk dari alam ghaib. Pada suatu malam, sewaktu Ilse berumur 5 tahun, dia ternampak satu sosok orang kenit berdiri di sampingnya ketika sedang berbaring di

katil sambil memerhatikan bayang pokok pinus yang digoncang ribut di balik jendela. Ilse menebah tangannya untuk mengusir sosok tersebut, namun orang kenit berjanggut putih dan bertopi merah itu menarik salah satu jari tangan kirinya. Setelah Ilse menjerit ketakutan, ibu dan kakaknya segera datang. Namun, orang kenit itu sudah lenyap. Orang kenit dipercayai sebagai penjaga harta karun dan tukang besi yang handal, dan kadang-kala turun dari gunung untuk menculik kanak-kanak. Selama bertahun-tahun selepas kejadian itu, Ilse masih merasai denyut aneh pada tangan kirinya — tangan yang sama beliau gunakan untuk berkarya adalah kidal sejak azali. Ketika remaja, Ilse pernah diseru oleh bidadari air seperti yang digambarkan oleh Jacob Grimm: "Lagu yang dinyanyikan bidadari air bagai siren yang mengheret anak muda kepadanya, lalu tenggelam jauh ke dalam". Dua kali Ilse hampir tenggelam ke dalam sungai. Suara hening sungai memerangkapnya ke dalam lamunan, dan tanpa rasa takut, dia merelakan dirinya untuk diselubungi alunan penuh misteri itu.

Karya Alfred Kubin, seorang seniman cetak simbolis asal Austria, merupakan antara sumber keterpesonaan lain buat Ilse. Keluarg-

dreams and nightmares at a time when Sigmund Freud's theory of the unconscious in his 1899 masterpiece *Die Traumdeutung* (*The Interpretation of Dreams*) was gaining ground. Kubin's *Die andere Seite* left a powerful impression on early modernist artists and writers, including Franz Kafka, who incorporated elements of it into his unfinished novel of absurdism and alienation, *Das Schloß* (*The Castle*). Kafka, too, had a profound influence on Ilse: like Kubin, his work threw open the doors of perception to the other side of reality and human experience.

DONGENG and DREAMS

The enigmatic cultural landscape that Ilse grew up with became rich fodder for her imagination, and eventually found intricate expression in her artwork. Ilse pursued the formal study of art under the mentorship of WM Stucke, and later with Professor Franz Nagel at the *Akademie der Bildenden Künste München* (Academy of Fine Arts, Munich). When Ilse emigrated to Malaysia in 1974 with her husband Tengku Nazif, a descendant of Acehese aristocrats who Ilse had met in Germany, the lure of the unknown intensified and endured. As Ilse embraced her new home, she re-

kindled her bond with the realm of folklore and mythology, now transmuted in Nusantara variations. In her engagement with Malay cultural forms, she discovered parallels with the enchanted universe of her childhood.

The Malay world is alive with oral traditions—deep local knowledge and lore passed down from generation to generation, largely uninscribed and unwritten. The vast tapestry of *dongeng* (legends), *cerita rakyat* (folktales), *lagu rakyat* (folk songs), oral poetry such as *pantun*, *syair* and *gurindam*, artistic traditions, rituals and customs forms a cultural imaginary that lies at the heart of the collective memory, and continues to shape the worldview, of the Malay people. Ilse turned her imagination, artistic eye, and dexterous hands towards the realm of Malay folklore, reinterpreting and making palpable the ethereal beings and dreamscapes of *alam tak nyata* (the unseen world). Through her mastery of silkscreen, etching and aquatint printmaking, Ilse breathes new life into the symbols, mythologies and primordial mysteries of Malay culture and the Malay understanding of nature and the elements. The precision of her technique offers a rare perspective on the subtle and elusive spirit of her subject.

anya memiliki satu salinan novel bergambar yang diterbitkan oleh Kubin pada tahun 1909 iaitu *Die andere Seite* (Seberang), sebuah novel berlatarkan *Traumreich* (kerajaan impian) yang terletak di suatu tempat di Timur. Apabila Ilse menelaah halaman-halaman buku ini, citra khayalan kalam Kubin yang dihasilkan menggunakan teknik basuhan dakwat itu mencucuh daya khayalannya. Ilse sendiri sudah mula melukis di atas *Schiefer-tafel* (papan hitam batu) di sekolahnya. Namun memasuki alam igau Kubin sudah tentu memperluaskan lagi daya kreatifnya. Sebagai pelopor surrealisme, karya Kubin sangat menakutkan saat pertama kali muncul di gerbang abad kedua puluh. Ia menghadiahkan bentuk kepada alam mimpi dan mimpi buruk ketika teori fikiran bawah sedar yang dibangunkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1899 dalam karya agungnya iaitu *Die Traumdeutung* (Pentafsiran Mimpi) semakin mendapat tempat.

Novel *Die andere Seite* Kubin meninggalkan kesan besar kepada para seniman dan penulis moden awal, termasuklah Franz Kafka, yang memasukkan unsur-unsur dari Kubin ke dalam novelnya yang berjudul *Das Schloß* (Istana), sebuah novel tidak siap yang bertemakan absurd-

isme dan keterasingan. Kafka juga memiliki pengaruh besar terhadap Ilse: seperti Kubin, karya Kafka membuka pintu pencerapan menuju sisi lain alam nyata dan pengalaman manusia.

DONGENG dan MIMPI

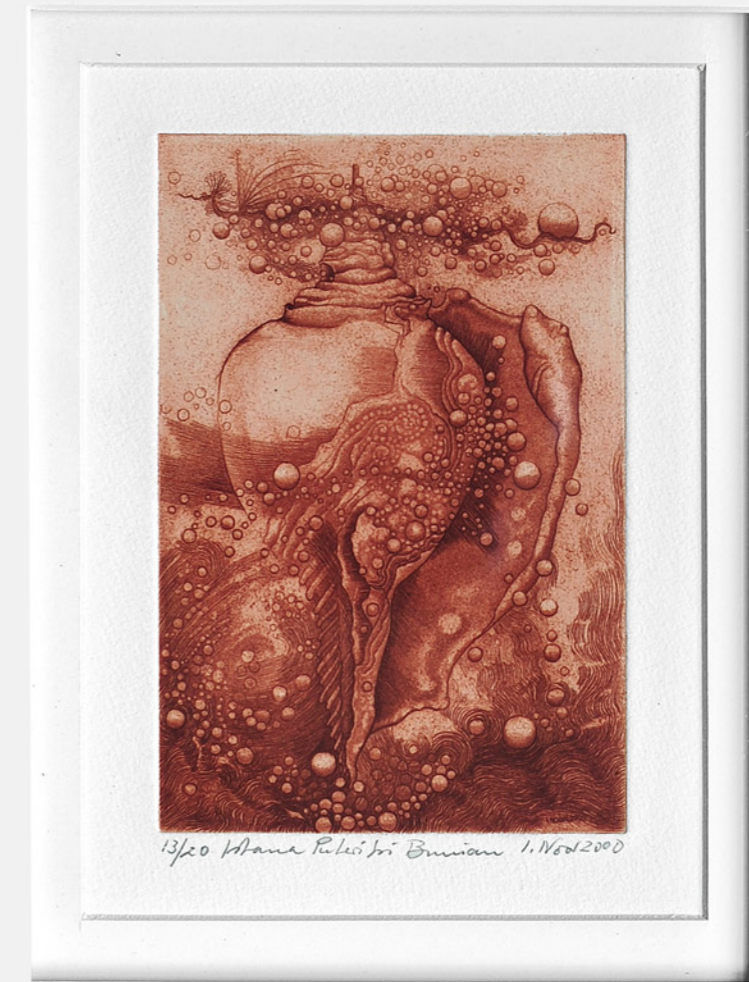
Landskap kebudayaan yang tidak tercapai oleh akal ini menjadi santapan lunak bagi daya khayal Ilse, dan akhirnya terperi dengan halus dalam karyanya. Ilse melanjutkan pengajian seni secara rasmi di bawah bimbingan WM Stucke, dan kemudiannya dengan Profesor Franz Nagel di *Akademie der Bildenden Künste München* (Akademi Seni Halus, Munich). Apabila Ilse berhijrah ke Malaysia bersama suaminya, Tengku Nazif, orang berketurunan bangsawan Aceh yang beliau kenali di Jerman, daya tarikan terhadap alam tak nyata semakin menguat, malah berkekalan. Di tempat baharu, beliau menyambung kembali hubungannya dengan alam budaya rakyat dan dongeng, namun pada kali ini dalam ragam Nusantara. Beliau menemui persamaan dengan pesona alam semesta masa kecilnya ketika berhubungan dengan pelbagai bentuk kebudayaan Melayu.

Alam Melayu subur dengan tradisi lisan — sejenis pengetahuan dan kearifan tempatan tidak

In her *Istana* series, created between 1999 and 2002, Ilse portrays mythological Malay *istana* (palaces) as majestic monuments of underwater kingdoms, embodying the undulating curves and spirals of seashells and tropical coral reefs. These artworks reveal Ilse's insight into how the organic forms of the natural world wield vital influence on traditional Malay architecture. Each of the palaces bear dreamlike names that invite the imagination to a magical realm — *Istana Samudra*, *Istana Sri Naga*, *Istana Khayalan*, *Istana Asmara*, *Istana Bunian*, *Istana Ajaib*, *Istana Mestika*, *Istana Bayangan*, and others. In this series, Ilse evokes legends of sunken kingdoms and mythical sea creatures such as *duyung* (mermaids) and *naga laut* (sea dragons) in their Malay Archipelago incarnations. Maidens of the sea, such as the seven princesses of the Ulek Mayang, and the *duyung* of Tasik Dayang Bunting in Langkawi and Pulau Duyung in Terengganu, are a perennial feature of Malay *dongeng*. They are akin to the Nixie water sprites of German mythology that Ilse encountered in local lore, oral tradition and Romantic-era literature. A famous poem by Heinrich Heine retells the legend of the Lorelei, a siren of the Rhine River whose singing lures boatmen to their

death, while anovella by Friedrich de la Motte Foque narrates the tragic tale of the water nymph Undine.

One of the most well-known lost underwater kingdoms of Malay *dongeng* is the ancient-Khmer kingdom that is believed to lie buried at the bed of Laut Serodong, the deepest part of Tasik Chini in Pahang. According to the legend, the resplendent golden underwater palace of Istana Chini is guarded by a pair of dragons: Sang Gumum, the gold-scaled king dragon, and Sang Chini, the silver-scaled queen. It is said that on certain nights, when *hujan panas* (warm rain) falls to earth under a full moon, the royal casket of the Princess of Istana Chini can be seen rising to the surface of the lake. The *Sulalatus Salatin*, also known as *Sejarah Melayu* (*The Malay Annals*), narrates the tale of Raja Suran, a descendant of Alexander the Great, who ventures into the marine depths and weds Puteri Mahtabul Bahri, a princess of the sea kingdom of Basram. They had three sons, including Sang Nila Utama, the Srivijayan prince who founded the Kingdom of Temasek, present-day Singapore. Another legend of a sunken underwater kingdom surrounds the lake of Danau Tok Uban in Pasir Mas, Kel-

TITLE/TAJUK : *Istana Puteri Sri Bunian*

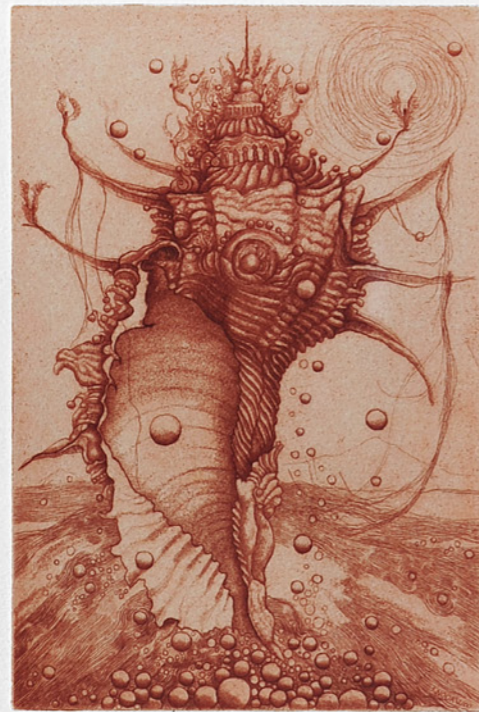
SERIES/SIRI : Istana

YEAR/TAHUN : 2000

EDITION/EDISI : 13/20

MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching in sanguine on Hahnemühle paper (300g)

SIZE/SAIZ : 14.5 x 9 cm

R/20 Istana Ajaib 1-Nov-2000

TITLE/TAJUK : *Istana Ajaib*
 SERIES/SIRI : Istana
 YEAR/TAHUN : 2000
 EDITION/EDISI : 12/20
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching in sanguine on Hahnemühle paper (300g)
 SIZE/SAIZ : 14,5 x 9 cm

14/xv Istana Samudra 1-Nov-99

TITLE/TAJUK : *Istana Samudra*
 SERIES/SIRI : Istana
 YEAR/TAHUN : 2000
 EDITION/EDISI : 14/15
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint, colour print from 2 plates on Hahnemühle paper (300g)
 SIZE/SAIZ : 14,5 x 9 cm

antan, where the white 'floating' mosque, Masjid Brunei Darussalam, now looks out serenely over the water. According to local folklore, the lake cradles the ruins of the ancient Kelantanese empire of Kota Chermin, which some speculate was part of the fabled Kingdom of Langkasuka. The capital of Kota Chermin, called Jiddah, was a vibrant trading hub along the Kelantan River, said to be laden with gold and treasures. It was also a site of magic and sorcery, and was eventually struck by a curse that banished the kingdom into the watery abyss.

An artwork in Ilse's Istana series, *Ketibaan Puteri Sri Bunian* (Arrival of the Bunian Princess), suggests a connection between magical underwater kingdoms and *alam bunian*, abode of the *orang bunian* — the 'hidden beings' who are invisible to the ordinary eye, but can be seen by people with pure spirit. The unseen world of *alam bunian* is believed to exist in forest groves and mountain caves, often near a river, lake or waterfall. Like the Elfen (elves) of German and European folklore, orang bunian are mythical beings of nature, who can be benevolent or malevolent to human beings depending on how they are treated. They are usually depicted as possessing

ethereal beauty, and there are numerous stories of human beings who fall in love with, and even marry, an *orang bunian*. Other correlations between Malay and German folklore can be found in creatures such as the *penunggu*, a tutelary spirit who is the magical guardian of a place, often dwelling in trees or termite mounds, counterpart of the German *Kobold*. Malay children in the kampongs are taught to respect *penunggu* by referring to them as 'Tok' (grandfather), and to ask permission when passing through their territory. The *nenek kebayan* of the Malay imagination, a hunchbacked old crone who can be both kind and frightening, is analogous to the German *Frau Perchta*, a witchlike guardian of forest beasts who can manifest in two forms, a terrifying hag and a beautiful young woman. A surprising parallel exists between the infamous *hantu tetek* (breast ghost) of Malay folklore and the *Roggenmutter* (rye mother) of German and Dutch mythology, a monstrous female spirit who roves over the grain fields at twilight and kidnaps children, making them suckle her bulging, pendulous tar-filled breasts. Such nightmarish and dreamlike creatures who inhabit the Malay and German cultural landscapes are bearers of local wisdom and ex-

bertulis yang diperturunkan dari generasi ke generasi. Segala dongeng, cerita rakyat, lagu rakyat, puisi lisan seperti pantun, syair dan gurindam, tradisi seni, ritual dan adat istiadat membentuk khayalan kebudayaan yang letak duduknya di tengah-tengah ingatan bersama dan terus membentuk cara pandangan dunia orang Melayu. Ilse mengalihkan daya khayalan, tenungan seni, dan kemahiran tangannya ke alam budaya orang Melayu dengan mentafsirkan semula dan memperlihatkan makhluk-makhluk kayangan dan medan mimpi alam tak nyata. Dengan kepakarannya dalam seni cetak sutera saring, goresan asid mularad dan akuatin, Ilse memberikan nafas baharu kepada lambang, mitologi dan misteri purba budaya Melayu dan pemahaman orang Melayu tentang alam dan unsur-unsurnya. Ketepatan teknik yang digunakannya menawarkan sudut pandang nadir terhadap semangat subjeknya yang halus malah sukar difahami.

Dalam rangkaian *Istana* yang dihasilkan antara tahun 1999 dan 2002, Ilse melakarkan istana Melayu dalam bentuk tugu-tugu kerajaan bawah air yang megah terbangun daripada lelukan dan lingkaran cangkerang dan terumbu karang tropika. Karya-karya seni ini mengungkap-

kan pandangan Ilse tentang cara bentuk-bentuk alam semula yang organik berpengaruh terhadap seni bina tradisional Melayu. Setiap istana memiliki nama-nama mimpi yang mengundang khayalan ke alam ajaib seperti *Istana Samudra*, *Istana Sri Naga*, *Istana Khayalan*, *Istana Asmara*, *Istana Bunian*, *Istana Ajaib*, *Istana Mesitika*, *Istana Bayangan* dan sebagainya. Dalam rangkaian ini, Ilse menjelmakan dongeng kerajaan-kerajaan yang tenggelam di bawah air dan makhluk-makhluk laut seperti duyung dan naga laut dalam konteks Kepulauan Melayu. Bidadari-bidadari laut seperti tujuh puteri Ulek Mayang dan duyung Tasik Dayang Bunting di Langkawi serta Pulau Duyung di Terengganu adalah antara ciri khas dongeng Melayu. Para bidadari ini sama seperti bidadari air dalam mitologi Jerman yang Ilse temui dalam kearifan tempatan, tradisi lisan dan sastera zaman Romantik. Sebuah puisi terkenal yang dikarang oleh Heinrich Heine menceritakan kembali dongeng Lorelei, iaitu tentang makhluk siren bersuara merdu di Sungai Rhine yang merayu lalu mengheret para kelasi kapal ke arah kematian. Begitu juga dengan sebuah novela yang ditulis oleh Friedrich de la Motte vFouqué yang menceritakan kisah menyayat hati bidadari

pressions of worldview, beings who traverse the thresholds of the sacred and profane.

The CONTOURS of CREATION

Ilse's art can perhaps be understood, partly, as her instinctive response to the desolation of a disenchanting world and the frailty of the human condition in the modern age. The First World War had galvanised the art movements of German Expressionism, New Objectivity and Dadaism, producing some of Europe's most radical artists like Otto Dix and George Grosz, and the powerful Social Realism of the printmaker and sculptor Käthe Kollwitz. The Second World War, by contrast, thoroughly enervated German society, including artists, many of whom had been persecuted under Nazi rule. The advent of fascism in Germany and Europe, and the unspeakable atrocities it spawned, was part of an inevitable trajectory of devastation that Frankfurt School philosophers Theodor Adorno and Max Horkheimer termed 'the dialectic of enlightenment'. Post-WWII Germany was a wasteland, a vast terrain of rubble and ashes upon which everything had to be rebuilt and life itself created anew. For Ilse, the seeds of her own cycles of creation could

be found in another past, in a return to and renewal of the spirit of German Romanticism, and the timeless stories and symbols of the mythological world.

Through her life and work, Ilse has etched her unique place in the German printmaking tradition alongside modern masters such as Max Klinger, Alfred Kubin, and Käthe Kollwitz. In some ways, Ilse's embrace of the Malay world mirrors the path of the Russian-German artist, Walter Spies, who left Europe and sailed to the Dutch East Indies in the 1920s, eventually settling on the island of Bali. While she was certainly influenced by Spies' striking primitivist depictions of Balinese landscape and folk life, Ilse's aesthetic sensibilities are devoid of Spies' exoticising gaze.

Ilse's artworks are magic doorways that invite us to enter a re-enchanting reality. With her mastery of artistic technique, she explores the interstices between waking life and the subconscious psyche, giving form to the unseen and inexplicable. Her immersion in myth and folklore goes beyond a fascination with cultural configurations: it is a search for a spiritual essence that animates all things. Ilse's depictions of still life and 'inanimate objects' reveal the semangat (life force)

air Undine.

Salah satu kerajaan dongeng Melayu bawah air yang hilang ialah kerajaan kuno Khmer yang dipercayai tertanam di dasar Laut Serodong, bahagian terdalam Tasik Chini di Pahang. Menurut kisah, istana emas bawah air Tasik Chini yang penuh gemilang itu dijaga oleh sepasang naga: Sang Gumum, raja naga yang bersisik emas, dan Sang Chini, permaisuri yang bersisik perak. Pada malam-malam tertentu, ketika hujan panas turun ke bumi di bawah bulan mengambang, keranda diraja milik Puteri Istana Chini akan timbul ke permukaan tasik. *Sulalatus Salatin*, atau turut dikenali sebagai *Sejarah Melayu*, menceritakan kisah Raja Suran, seorang raja berketurunan Iskandar Zulkarnain yang menjelajah ke kedalaman laut lalu menikahi Puteri Mahtabul Bahri, seorang puteri kerajaan laut Basram. Mereka dikurniakan tiga cahaya mata termasuklah Sang Nila Utama, seorang putera kerajaan Srivijaya yang mendirikan Kerajaan Temasek, atau pada hari ini dikenali sebagai Singapura. Cerita dongeng kerajaan bawah air lain juga terdapat di tasik Danau Tok Uban di Pasir Mas, Kelantan, tempat yang kini berdirinya masjid 'terapung' putih yang dikenali sebagai Masjid Brunei Darus-

salam. Menurut penduduk setempat, tasik ini menyimpan runtuhannya kerajaan Kota Chermín, sebuah kerajaan Kelantan kuno yang dikatakan sebahagian daripada Kerajaan Langkasuka. Ibu negeri Kota Chermín yang dikenali sebagai Jid-dah merupakan sebuah pusat perdagangan yang meriah di Sungai Kelantan, dan dipercayai sarat dengan emas dan harta karun. Kota ini juga merupakan tempat yang dipenuhi sihir, namun akhirnya disumpah sehingga tenggelam ke dalam air.

Ketibaan Puteri Sri Bunian, satu karya Ilse dalam rangkaian Istana menceritakan perhubungan antara kerajaan-kerajaan bawah air dengan alam bunian atau tempat tinggal orang bunian — 'makhluk halimunan' yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar, tetapi hanya boleh dilihat oleh orang yang memiliki semangat suci. Alam bunian dipercayai wujud di dalam hutan dan gua, umumnya berdekatan sungai, tasik atau air terjun. Seperti *Elfen* dari budaya rakyat Jerman dan Eropah, orang bunian adalah makhluk alam khayali yang boleh berbuat baik dan jahat kepada manusia bergantung kepada bagaimana mereka diperlakukan. Mereka pada kebiasaannya sangat cantik. Terdapat banyak kisah tentang manusia yang jatuh cinta, malah berkahwin dengan orang

that pulsates within them. In her *Keris* series—*Fire/Light, Wind/Odem, Earth, and Water* (pg. 39) — Ilse summons the presence of the numinous that emanates from the crafted metal blade of the keris. These artworks and others, such as the illustrations in her book *Cenderawasih: The Seven Dreams, The Seven Palaces*, evoke the visionary style of the English painter, poet and printmaker, William Blake.

Shifting between the ancient and the present, Ilse's lines connect what is remembered, what is lived, and what is longed for. In her new work, *Creation*, Ilse offers her all-encompassing vision of the universe — the surge of the sea, the rhythm of the earth, the firmament of *kayangan*. Within this interconnected universe, she contemplates the contours of the human experience in our journey towards self-knowledge, to discover in the mundane world the immanence of the eternal. In the words of William Blake: "If the doors of perception were cleansed everything would appear to man as it is, Infinite."

WORKS CITED

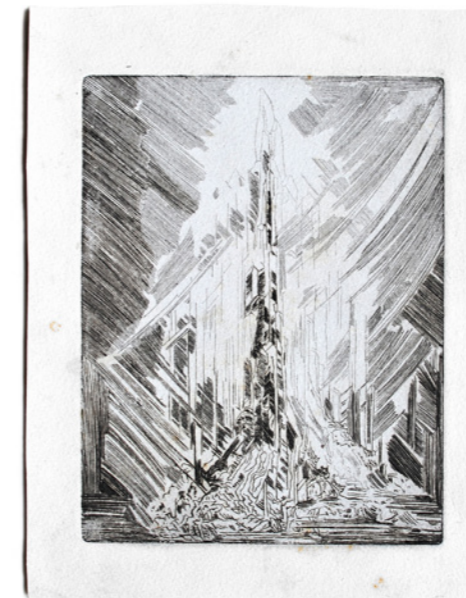
- Blake, William, *The Marriage of Heaven and Hell*, 1790.
- Freud, Sigmund, *The Interpretation of Dreams*, tr. Dr. A.A. Brill, Random House, 1994.
- Grimm Jacob, *Deutsche Mythologie: Vollständige Ausgabe*, Frölich & Kaufmann, 2007.
- Grimm, Jacob and Wilhelm, *The Original Folk and Fairy Tales of the Brothers Grimm: The Complete First Edition*, Princeton University Press, 2016.
- Horkheimer, Max and Theodor Adorno, *Dialectic of Enlightenment: Cultural Memory in the Present*, tr. Edmund Jephcott, Stanford University Press, 2007.
- Kafka, Franz, *Das Schloß*, Fischer Taschenbuch Verlag, 1998.
- Kubin, Alfred, *Die andere Seite*, Suhrkamp, 2009.
- The Nibelungenlied*, tr. A.T. Hatto, Penguin Classics, 2004.
- Situmorang, Sitor, *Dalam Sajak*, Pustaka Jaya, 1955.
- Sulalatus Salatin*, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1979.
- Weber, Max, *Charisma and Disenchantment: The Vocation Lectures*, tr. Damion Searls, NYRB Classics, 2020.

TITLE/TAJUK : *Fire/Light* (print proof)
 SERIES/SIRI : Keris
 YEAR/TAHUN : 1994
 EDITION/EDISI : 4 prints in process
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching
 SIZE/SAIZ : 14.5 x 11.5 cm

TITLE/TAJUK : *Wind/Odem* (print proof)
 SERIES/SIRI : Keris
 YEAR/TAHUN : 1994
 EDITION/EDISI : 3 prints in process
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching
 SIZE/SAIZ : 11.5 cm x 14.5 cm

TITLE/TAJUK : *Earth* (print proof)
 SERIES/SIRI : Keris
 YEAR/TAHUN : 1994
 EDITION/EDISI : 2 prints in process
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching
 SIZE/SAIZ : 14.5 x 11.5 cm

TITLE/TAJUK : *Water* (print proof)
 SERIES/SIRI : Keris
 YEAR/TAHUN : 1994
 EDITION/EDISI : 4 prints in process
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching
 SIZE/SAIZ : 11.5 x 14.5 cm

bunian. Persamaan lain antara budaya rakyat Melayu dan Jerman adalah kewujudan penunggu atau di Jerman dikenali sebagai *Kobold*, suatu roh penjaga yang menjaga sesuatu tempat dan seringkali mendiami pokok-pokok atau busut anai-anai. Di kampung, anak-anak orang Melayu diajar untuk menghormati penunggu dengan memanggil mereka sebagai 'Tok', dan memohon kebenaran terlebih dahulu sebelum melalui kawasan mereka. Nenek kebayan, seorang perempuan tua berbadan bongkok yang kadangkala baik dan kadangkala jahat, adalah serupa dengan *Frau Perchta* Jerman, iaitu sejenis makhluk penjaga hutan seperti ahli sihir yang boleh berubah kepada dua bentuk iaitu sebagai perempuan tua yang hodoh dan perempuan muda yang cantik. Hantu tetek dalam budaya rakyat Melayu juga memiliki persamaan dengan *Roggenmutter* (ibu rai) dalam mitologi Jerman dan Belanda. *Roggenmutter* adalah roh perempuan raksasa yang berkeliaran di ladang gandum pada waktu senja dan menculik kanak-kanak kemudian memaksa mereka untuk menghisap payudaranya yang lanjut membonjol dan dipenuhi minyak tar. Makhluk-makhluk ngeri dan mimpi yang menghuni landskap kebudayaan Melayu dan Jerman seperti ini adalah pembawa

kearifan tempatan dan juga suatu ungkapan cara pandang dunia. Mereka adalah makhluk yang merentas batas antara yang syurgawi dan yang duniawi.

RAUT PENCIPTAAN

Seni Ilse barangkali juga boleh difahami sebagai tanggapan naluriannya terhadap ketandusan sebuah alam yang sudah hilang pesona dan kelayuan manusia di zaman moden. Perang Dunia Pertama telah menggembeleng gerakan-gerakan seni Ekspresionisme Jerman, Objektiviti Baru dan Dadaisme, sehingga melahirkan seniman-seniman paling radikal Eropah seperti Otto Dix dan George Grosz, serta Käthe Kollwitz, seorang pengukir dan seniman cetak Realisme Sosial yang terkemuka. Sebaliknya, Perang Dunia Kedua secara menyeluruh telah melumpuhkan masyarakat Jerman, termasuklah para seniman yang kebanyakan daripada mereka disiksa di bawah pemerintahan Nazi. Kemunculan fasisme di Jerman dan Eropah serta kekejaman yang mengekorinya adalah sebahagian daripada jalan kehancuran yang diistilahkan sebagai 'dialektika pencerahan' oleh ahli-ahli falsafah dari Frankfurt School seperti Theodor Adorno dan Max Horkheimer.

Selepas Perang Dunia Kedua, Jerman menjadi seperti padang jarak padang tekukur, sebuah tanah luas yang hanya dipenuhi dengan runtuh dan abu. Segalanya harus dibina semula dan kehidupan perlu dimulakan kembali. Bagi Ilse, benih-benih kitaran penciptaannya boleh ditemui di masa lalu yang lain iaitu pengembalian dan pembaharuan semangat Romantisisme Jerman, dan segala cerita dan perlambangan alam mitologi yang abadi. Melalui kehidupan dan kerjayanya, Ilse telah berjaya mendapat tempat dalam tradisi cetakan Jerman setaraf dengan adiguru moden seperti Max Klinger, Alfred Kubin, dan Käthe Kollwitz. Dalam cara tertentu, dakapan Ilse terhadap alam Melayu sama dengan seniman berketurunan Rusia-Jerman iaitu Walter Spies yang meninggalkan Eropah untuk berlayar ke Hindia Belanda pada tahun 1920-an, dan akhirnya menetap di pulau Bali. Walaupun sudah pasti beliau dipengaruhi oleh gambaran primitif Spies terhadap pemandangan dan kehidupan rakyat orang Bali, kepekaan estetik Ilse tidak seperti tenungan Spies yang asyik dengan eksotik.

Karya-karya Ilse adalah pintu ajaib yang mengundang kita untuk memasuki sebuah alam nyata yang dipesonakan semula. Dengan pen-

guasaan teknik seninya, beliau meneroka jurang-jurang antara jiwa sedar dan jiwa bawah sedar dengan memberikan bentuk kepada yang nyata dan yang tidak terungkap. Penyelaman Ilse ke dalam dongeng dan budaya rakyat melampaui keasyikan terhadap kerja pengaturan kebudayaan: ianya adalah suatu pencarian inti pati rohani yang menghidupkan semua perkara. Gambaran Ilse tentang kehidupan pegun dan 'benda tidak bernyawa' membongkar semangat yang berdenyut di dalamnya. Dalam rangkaian karya *Keris – Fire/Light, Wind/Odem, Earth, dan Water* (ms. 39) – Ilse menyeru kehadiran rasa takjub dari bilah keris. Karya-karya ini serta karya lain seperti lakaran-lakaran dalam bukunya yang berjudul *Cenderawasih: The Seven Dreams, The Seven Palaces*, membangkitkan gaya terkedapan pelukis, penyair dan seniman cetak Inggeris iaitu William Blake.

Dengan beralih antara yang lalu dan yang sekarang, garis-garis hasil goresan Ilse menghubungkan apa yang dikenang, apa yang dialami, dan apa yang dirindu. Dalam karya terbaharunya yang berjudul *Creation*, Ilse menawarkan pandangannya yang menyeluruh tentang alam semesta – pasang surut laut, rentak irama bumi,

cakerawala kayangan. Dalam alam semesta yang saling terhubung ini, beliau merenung raut pengalaman manusia yang sedang berjalan menuju pengetahuan sendiri, bagi menemukan pantulan abadi dalam dunia yang kering pesona. Seperti kata William Blake: “Jika pintu-pintu cerapan dibersihkan, segalanya akan tampak sebagaimana adanya di hadapan manusia, Abadi.”

(Terjemahan oleh Izzuddin Ramli)

RUJUKAN

Blake, William, *The Marriage of Heaven and Hell*, 1790.

Freud, Sigmund, *The Interpretation of Dreams*, terj. Dr. A.A. Brill, Random House, 1994.

Grimm Jacob, *Deutsche Mythologie: Vollständige Ausgabe*, Frölich & Kaufmann, 2007.

Grimm, Jacob dan Wilhelm, *The Original Folk and Fairy Tales of the Brothers Grimm: The Complete First Edition*, Princeton University Press, 2016.

Horkheimer, Max dan Theodor Adorno, *Dialectic of Enlightenment: Cultural Memory in the Present*, terj. Edmund Jephcott, Stanford University Press, 2007.

Kafka, Franz, *Das Schloß*, Fischer Taschenbuch Verlag, 1998.

Kubin, Alfred, *Die andere Seite*, Suhrkamp, 2009.

The Nibelungenlied, terj. A.T. Hatto, Penguin Classics, 2004.

Situmorang, Sitor, *Dalam Sajak*, Pustaka Jaya, 1955.

Sulalatus Salatin, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1979.

Weber, Max, *Charisma and Disenchantment: The Vocation Lectures*, terj. Damion Searls, NYRB Classics, 2020.

BODY OF WORK

LANGKASUKA

U-WEI TRIPTYCH

METAMORPHOSIS

WARISAN NUSA SERIES

ISTANA SERIES

CENDERAWASIH

KARYA-KARYA SENI

LANGKASUKA

KEMBAR TIGA U-WEI

PENJELMAAN

RANGKAIAN WARISAN NUSA

RANGKAIAN ISTANA

CENDERAWASIH

LANGKASUKA

Langkasuka is believed to be a combination of Sanskrit words, *langkha* for “resplendent land” and *sukkha* for “bliss”. While its exact location remains debated among historians, the ancient Malay kingdom is understood as the predecessor of today’s Kedah. According to Chinese historical texts from the early seventh century, *Langkasuka* is “surrounded by walls to form a city with double gates, towers and pavilions,” and their king travels mounted on an elephant “accompanied by banners, fly-whisks, flags and drums and he is shaded with a white parasol.”

Ilse reimagines the flourishing city-state as an underwater utopia. Her skyscrapers, gilded with shell-like decorations, stand with the same architectural magnificence as our own Petronas Twin Towers. Both structures were inspired by traditional Southeast Asian designs such as *pucuk rebung*, a motif in Malay textiles that takes after the triangular shape of a bamboo shoot. Above the pagoda-like towers, Ilse switches the king’s elephants with a band of sea creatures playing *gamelan* as they parade past the scene.

- *Langkasuka* by Paul Wheatley

- Geometrical Identification of Traditional *Pucuk Rebung* Characteristic Design in Malaysia by Rafeah Legino and Syazalia Ruslan

LANGKASUKA

Nama *Langkasuka* dipercayai terhasil daripada gabungan kata-kata Sanskrit iaitu *langka* atau “tanah yang indah” dan *sukkh* yang bererti “kebahagiaan”. Walaupun para sejarawan masih memperdebatkan kedudukan sebenarnya, kerajaan Melayu kuno ini dikatakan sebagai pendahulu bagi negeri Kedah. Menurut teks-teks sejarah Cina dari awal abad ketujuh, Langkasuka adalah “sebuah kota yang dikelilingi tembok dengan dua pintu gerbang, menara dan astaka,” dan raja mereka menunggang gajah untuk ke mana-mana, sambil “diiringi sepanduk, penepis lalat, bendera dan gendang, serta diteduhi dengan payung pu-

tih.” Ilse menggambarkan semula negara-kota yang makmur ini sebagai sebuah dunia impian yang terletak di bawah permukaan air. Gedung-gedung pencakar langit yang disepuh dengan perhiasan berupa cengkerang terpacak megah seperti Menara Berkembar Petronas. Struktur kedua-dua bangunan ini dipengaruhi oleh reka bentuk tradisional Asia Tenggara seperti pucuk rebung, sejenis corak yang seringkali ditemui dalam tekstil Melayu. Di atas menara yang tampak seperti pagoda, Ilse menukar gajah raja dengan sekumpulan hidupan laut yang sedang melewati tempat tersebut sambil bermain gamelan.

- *Langkasuka* oleh Paul Wheatley

- Geometrical Identification of Traditional *Pucuk Rebung* Characteristic Design in Malaysia oleh Rafeah Legino dan Syazalia Ruslan

10/10

Langkasuka

I. Nani 2004-06

TITLE/TAJUK : *Langkasuka*

YEAR/TAHUN : 2002

EDITION/EDISI : 10/10

MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint on Hahnemühle paper (300g)

SIZE/SAIZ : 40 x 30 cm

U-WEI TRIPTYCH

As an admirer of local filmmaker U-Wei Haji Saari's work, Ilse crafted this triptych after his 2004 film, *Buai Laju-Laju (Swing My Swing High, My Darling)*. The film follows the calculative and unpredictable Zaitun as she begins an affair with a drifter, Amran. Zaitun continues to swindle the men around her, killing her husband Ibrahim and tricking her unsuspecting lover Amran. As the film progresses, Zaitun quickly fulfils the femme fatale archetype common in noir films. Scholar Gaik Cheng Khoo believes that *Buai*

Laju-Laju examines the nature of female agency and its consequences. U-Wei's film is based on *The Postman Always Rings Twice*, a crime novel by American author John M. Cain. Diverging from the film's contemporary aesthetic, Ilse places the characters in a traditional and whimsical context that transforms them into folkloric figures. Flanked by portraits of the two main characters, the central piece depicts Zaitun as royalty, accompanied by a cohort of men as she swings herself on a *buai*, nonchalant.

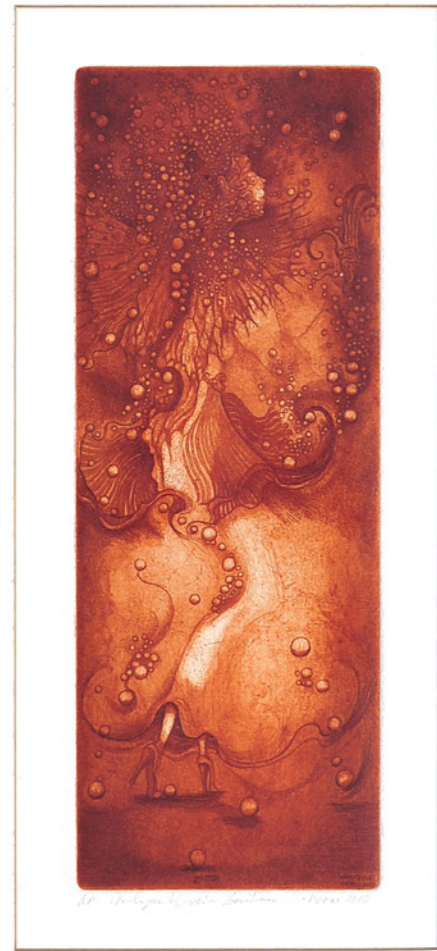
- Gendering Old and New Malay through Malaysian auteur filmmaker U-Wei Haji Saari's literary adaptations, "The Arsonist" (1995) and "Swing My Swing High, My Darling" (2004) by Gaik Cheng Khoo

KEMBAR TIGA U-WEI

Sebagai pengagum karya pembikin filem U-Wei Haji Saari, Ilse menghasilkan karya kembar tiga ini selepas filem *Buai Laju-Laju* terbit pada tahun 2004. Filem ini menceritakan kisah Zaitun, seorang wanita licik, yang menjalin hubungan dengan seorang petualang yang bernama Amran. Zaitun menipu lelaki di sekelilingnya, membunuh suaminya, Ibrahim dan memperdaya kekasihnya, Amran. Dalam filem ini, Zaitun menyerlahkan watak perempuan penggoda yang biasa terdapat dalam film noir. Gaik Cheng Khoo, seorang cede kiawan, percaya bahawa *Buai Laju-Laju* adalah

filem yang meneroka sifat perempuan dan kesankesannya. Filem U-Wei ini adalah berdasarkan filem *The Postman Always Rings Twice*, sebuah novel jenayah karya penulis Amerika, John M. Cain. Ilse keluar dari estetik semasa filem ini dengan meletakkan watak-wataknya dalam konteks tradisional dan aneh sehingga menjadikan mereka sebagai tokoh-tokoh rakyat. Karya tengah yang diapit oleh potret dua watak utama menggambarkan Zaitun sebagai seorang bangsawan yang membuai dirinya sendiri secara acuh tidak acuh sambil ditemani oleh sekumpulan lelaki.

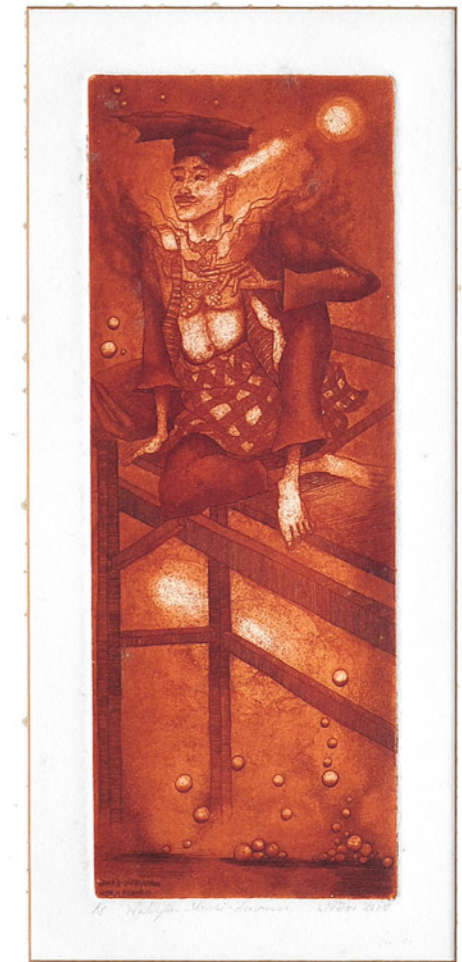
- Gendering Old and New Malay through Malaysian auteur filmmaker U-Wei Haji Saari's literary adaptations, "The Arsonist" (1995) dan "Swing My Swing High, My Darling" (2004) oleh Gaik Cheng Khoo

TITLE/TAJUK: *Wahyu U-Wei - Zaiton*
 SERIES/SIRI: U-Wei Triptych
 YEAR/TAHUN: 2010
 EDITION/EDISI: AP
 MEDIUM/MEDIA: Line drawing etching & aquatint
 SIZE/SAIZ: 27 x 10 cm

TITLE/TAJUK: *Wahyu U-Wei*
 SERIES/SIRI: U-Wei Triptych
 YEAR/TAHUN: 2010
 EDITION/EDISI: AP
 MEDIUM/MEDIA: Line drawing etching & aquatint
 SIZE/SAIZ: 27 x 40 cm

TITLE/TAJUK: *Wahyu U-Wei - Amran*
 SERIES/SIRI: U-Wei Triptych
 YEAR/TAHUN: 2010
 EDITION/EDISI: AP
 MEDIUM/MEDIA: Line drawing etching & aquatint
 SIZE/SAIZ: 27 x 10 cm

METAMORPHOSIS PENJELMAAN

“A striking change of form or structure in an individual after hatching or birth.”

In *Metamorphosis*, Ilse explores the space between life and death. The dark and foreboding insect figure in the centre of the image is a *penunggu*, a tutelary deity that acts as a warden and guardian of places, lineages, cultures, and in this case, people. Common in Southeast Asian superstition, the deity stems from the belief that one’s soul will continue to be connected to its body after death. The *penunggu* waits patiently as the insect-human’s soul leaves its limp body in the background, ready to guide the soul to its next destination.

While the physical body changes during the process of death, does the soul transform too? Or does it simply move on to another form, guided by their *penunggu*? Like how a larva morphs into a butterfly, the transition from this life to the afterlife is simply another form of metamorphosis.

“Suatu perubahan bentuk atau struktur dalam diri seseorang selepas menetas atau lahir.”

Dalam *Penjelmaan*, Ilse meneroka ruang antara hidup dan mati. Batang tubuh serangga yang gelap dan menakutkan di tengah-tengah gambar adalah penunggu, atau dewa pengasuh yang berperanan sebagai penjaga tempat, keturunan, budaya, mahupun orang. Dalam alam kebatinan di Asia Tenggara, dewa berasal daripada kepercayaan bahawa jiwa seseorang akan terus berhubung dengan badannya walaupun setelah kematian. Penunggu sabar menanti ketika jiwa manusia-serangga melepaskan tubuh longlainya di belakang, siap untuk memimpin jiwa ke tujuan seterusnya.

Walaupun tubuh badan berubah semasa berlangsungnya proses kematian, adakah jiwa akan turut berubah? Atau, adakah ianya sekadar berubah kepada bentuk lain dengan bimbingan penunggu? Peralihan dari dunia ke akhirat hanyalah suatu bentuk penjelmaan, seperti larva menjelma sebagai rama-rama.

TITLE/TAJUK : *Metamorphosis*
 SERIES/SIRI : Still Life
 YEAR/TAHUN : 1997
 EDITION/EDISI : 6/35
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint, colour print from 2 plates
 SIZE/SAIZ : 35 x 30 cm

WARISAN NUSA SERIES

In 1985, Ilse was commissioned by Shell Companies of Malaysia to produce 24 etchings on selected historical buildings around Malaysia, six of which were featured in Shell's 1987 calendar. These etchings made a profound impact on the preservation of Malaysian architectural heritage, spurring conservationists and state governments to restore some of these structures. Six years later, Warisan Nusa was launched: a 120-page book containing all 24 etchings, accompanied by Ilse's own narrative description of her journey through Malaysia's 13 states. In it, Ilse writes, *"my weapon is my pencil and the trail I leave behind will be of pictures and notes. Forward, towards East we rush."*

As a result of her keen eye for detail and powerful imagination, Ilse's etchings feel more like portraits rather than landscapes. She treats each building like a living individual, pulling out its personality and history. Playing with perspective and lighting, Ilse highlights each structure's unique architectural features with striking subtlety that manifests as sublime portraits of Malaysian architecture. Each building is shown in harmony with its natural surroundings- the moon, the clouds, the sunlight, the trees, the breeze.

- Warisan Nusa from Ilse Noor's wordpress
- Remembering Warisan Nusa by Art KLitique

RANGKAIAN WARISAN NUSA

Pada tahun 1985, Ilse ditugaskan oleh Shell Companies of Malaysia untuk menghasilkan sebanyak 24 buah karya goresan bagi bangunan-bangunan bersejarah terpilih di seluruh Malaysia, enam daripadanya dipaparkan di dalam kalendar Shell tahun 1987. Goresan-goresan ini memberi kesan besar terhadap pemuliharaan warisan seni bina Malaysia, dan memacu para penyokong pemuliharaan dan kerajaan negeri untuk memulihkan beberapa buah struktur ini. Enam tahun kemudian, Warisan Nusa dilancarkan: sebuah buku setebal 120 halaman yang berisi kesemua 24 karya goresan, disertakan dengan keterangan naratif perjalanan Ilse ke 13 buah negeri di Malaysia. Di dalam buku tersebut, Ilse menulis, *"senjata saya adalah pensel dan jejak yang saya tinggalkan*

adalah gambar-gambar dan nota-nota. Kita bergegas menuju ke Timur."

Pemerhatian dan daya khayalan Ilse yang kuat telah menjadikan karya-karya goresan beliau lebih menyerupai potret berbanding pemandangan. Beliau memperlakukan setiap bangunan seperti sebuah batang tubuh yang hidup dengan mencungkil keperibadian dan sejarahnya. Melalui permainan perspektif dan pencahayaan, Ilse menyoroti ciri-ciri seni bina unik setiap bangunan dengan wajah kehalusan yang terpapar sebagai potret seni bina Malaysia yang mengagumkan. Setiap bangunan hidup secocok dengan alam semula jadi seperti bulan, awan, cahaya matahari, pokok, dan bayu.

- Warisan Nusa dari wordpress Ilse Noor's
- Remembering Warisan Nusa oleh Art KLitique

TITLE/TAJUK : *Melaka, Kg. Merlimau /
Rumah Penghulu Mohd. Nattar*
YEAR/TAHUN : 1986
EDITION/EDISI : IX/XX (AP)
MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching
SIZE/SAIZ : 24 x 30 cm

TITLE/TAJUK : *Kedah, Alor Setar / Balai Besar*
YEAR/TAHUN : 1986
EDITION/EDISI : AP
MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
SIZE/SAIZ : 18 x 24 cm

TITLE/TAJUK : *Perlis, Kangar / Rumah Dato' Wan Ahmad*
YEAR/TAHUN : 1986
EDITION/EDISI : IX/XX (AP)
MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
SIZE/SAIZ : 24 x 30 cm

TITLE/TAJUK : *Perak, Rumah Bomoh Haji Abdullah*
YEAR/TAHUN : 1986
EDITION/EDISI : XVII/XX
MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
SIZE/SAIZ : 24 x 18 cm

TITLE/TAJUK : *Kelantan, Pulau Panjang / Rumah Nik Haji Salleh*
YEAR/TAHUN : 1986
EDITION/EDISI : AP
MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
SIZE/SAIZ : 18 x 24 cm

TITLE/TAJUK : *Sabah, Tambunan / Padi Fields*
YEAR/TAHUN : 1986
EDITION/EDISI : XVIII/XX (AP)
MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
SIZE/SAIZ : 24 x 18 cm

TITLE/TAJUK : *Melaka, Masjid Tranquerah*
 YEAR/TAHUN : 1986
 EDITION/EDISI : IX/XX (AP)
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
 SIZE/SAIZ : 18 x 24 cm

AP 1/20
 Masjid Tranquerah Melaka
 June 1986

TITLE/TAJUK : *Selangor, Istana Bandar*
 YEAR/TAHUN : 1986
 EDITION/EDISI : IX/XX (AP)
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
 SIZE/SAIZ : 24 x 30 cm

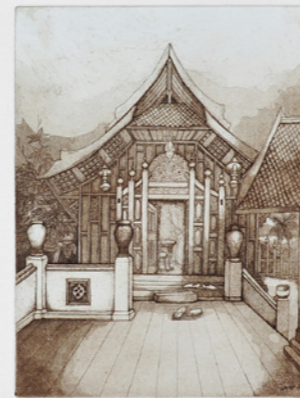

AP 1/20
 Istana Bandar Selangor
 June 1986

TITLE/TAJUK : *Terengganu, Kuala Terengganu /
 Makam Tok Pelam*
 YEAR/TAHUN : 1986
 EDITION/EDISI : AP
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
 SIZE/SAIZ : 18 x 24 cm

AP 1/20
 Makam Tok Pelam Terengganu
 June 1986

TITLE/TAJUK : *Terengganu, Kampung Raja Besut /
 Tunjang Bakawali*
 YEAR/TAHUN : 1986
 EDITION/EDISI : AP
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
 SIZE/SAIZ : 24 x 18 cm

TITLE/TAJUK : *Sarawak, Ensebang Baru /
 Padi Huma*
 YEAR/TAHUN : 1986
 EDITION/EDISI : XII/XX (AP)
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
 SIZE/SAIZ : 24 x 18 cm

TITLE/TAJUK : *Sarawak, Kampong Mongkos /
 Longhouse*
 YEAR/TAHUN : 1986
 EDITION/EDISI : XII/XX (AP)
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
 SIZE/SAIZ : 24 x 18 cm

TITLE/TAJUK : *Pulau Pinang/Chinese Mansion*
 YEAR/TAHUN : 1986
 EDITION/EDISI : 5/15
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
 SIZE/SAIZ : 18 x 24 cm

TITLE/TAJUK : *Kelantan, Nilam Puri/Masjid Kampung Laut*
 YEAR/TAHUN : 1986
 EDITION/EDISI : XVI/XX (AP)
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
 SIZE/SAIZ : 24 x 18 cm

TITLE/TAJUK : *Sarawak, Longhouse Ensebang Baru/Cockerel*
 YEAR/TAHUN : 1986
 EDITION/EDISI : V/XX (AP)
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching
 SIZE/SAIZ : 24 x 18 cm

ISTANA SERIES

Using the organic shapes of seashells to construct grand underwater palaces, Ilse's shells represent the complex and interdependent relationship between nature and civilisation. These works bear similarities to Latiff Mohidin's *Pago Pago* (1960-1969), a series of over 70 paintings, drawings and prints that examine the interaction between the natural and manmade world across the Southeast Asian region, and both artists share an impulse to combine these two seemingly disparate worlds. Both series draw inspiration from the conelike shape of pagodas and its formal similarities to

seashells and the buds of ginger roots. Interestingly, both artists also received formal art training in Germany in the 1960s, and their complex experience with multiple cultures is evident in their work.

This series is also an outcome of Ilse's love for gamelan. Ilse likens the experience of listening to gamelan to the sensation of floating away, and often listens to it while she works. The spheres that decorate the palaces are reminiscent of the knobs on bronze gongs, and each bubble is like a single chime, floating up and away.

- *Latiff Mohidin: Pago Pago* (1960-1969) by Ilham Gallery
- *Pago Pago: the Art of Latiff Mohidin* by Adeline Chia
- *Review of Latiff Mohidin: Pago Pago* by Vivyan Yeo

RANGKAIAN ISTANA

Dengan menggunakan bentuk-bentuk organik cangkerang bagi membangunkan istana-istana megah di bawah laut, cangkerang yang dilakan oleh Ilse mencerminkan hubungan rumit dan saling bergantung antara alam semula jadi dan ketamadunan. Karya-karya ini memiliki persamaan dengan karya Latiff Mohidin iaitu *Pago Pago* (1960-1969), suatu rangkaian 70 lukisan dan cetakan yang meneliti hubungan antara alam semula jadi dan alam buatan manusia di rantau Asia Tenggara. Kedua-dua seniman ini memiliki dorongan untuk menggabungkan dua alam yang tampaknya berbeza. Kedua-dua rangkaian ini diilhami dari bentuk kerucut pagoda dan persamaan-

nya dengan cangkerang serta akar pokok halia. Apa yang menarik adalah, kedua-dua seniman ini juga mendapat pendidikan rasmi dalam bidang seni di Jerman pada tahun 1960-an, dan pengalaman rumit dengan pelbagai budaya sangat jelas dalam karya mereka.

Rangkaian ini juga merupakan hasil daripada kecintaan Ilse terhadap gamelan. Ilse menyamakan pengalaman mendengar alunan gamelan dengan rasa dibuai, dan seringkali mendengarkan gamelan sewaktu berkarya. Lingkaran yang menghiasi istana-istana ini menyerupai tombol-tombol yang ada pada gong, dan setiap buih adalah bunyi, yang terapung dan sirna.

- *Latiff Mohidin: Pago Pago* (1960-1969) oleh Ilham Gallery
- *Pago Pago: the Art of Latiff Mohidin* oleh Adeline Chia
- *Review of Latiff Mohidin: Pago Pago* oleh Vivyan Yeo

TITLE/TAJUK : *Atlantis*
 SERIES/SIRI : Istana
 YEAR/TAHUN : 2002
 EDITION/EDISI : 4/10
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching in sanguine
 on Hahnemühle paper (300g)
 SIZE/SAIZ : 14.5 x 9 cm

TITLE/TAJUK : *Istana Ajaib*
 SERIES/SIRI : Istana
 YEAR/TAHUN : 2000
 EDITION/EDISI : 16/20
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching in sanguine
 on Hahnemühle paper (300g)
 SIZE/SAIZ : 14.5 x 9 cm

TITLE/TAJUK : *Istana Sri Naga*
 SERIES/SIRI : Istana
 YEAR/TAHUN : 2001
 EDITION/EDISI : 8/15
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching in sanguine
 on Hahnemühle paper (300g)
 SIZE/SAIZ : 14.5 x 9 cm

TITLE/TAJUK : *Istana Mutiara*
 SERIES/SIRI : Istana
 YEAR/TAHUN : 2002
 EDITION/EDISI : 13/20
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching in sanguine
 on Hahnemühle paper (300g)
 SIZE/SAIZ : 14.5 x 9 cm

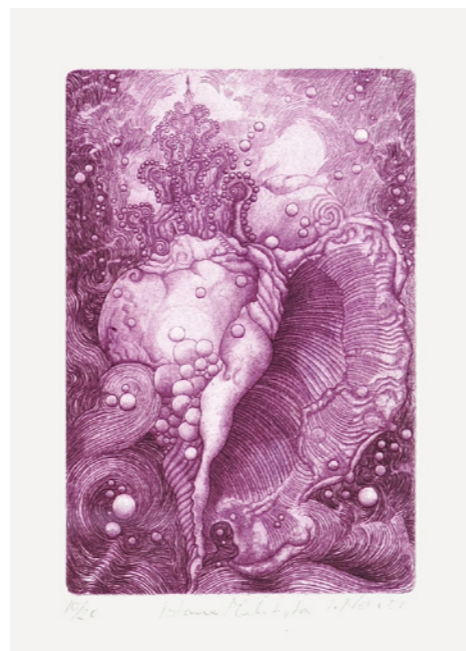
TITLE/TAJUK : *Istana Bayangan*
 SERIES/SIRI : Istana
 YEAR/TAHUN : 2002
 EDITION/EDISI : 8/15
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching in sanguine
 on Hahnemühle paper (300g)
 SIZE/SAIZ : 14.5 x 9 cm

TITLE/TAJUK : *Istana Khayalan*
 SERIES/SIRI : Istana
 YEAR/TAHUN : 2002
 EDITION/EDISI : AP
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching in sanguine
 on Hahnemühle paper (300g)
 SIZE/SAIZ : 14.5 x 9 cm

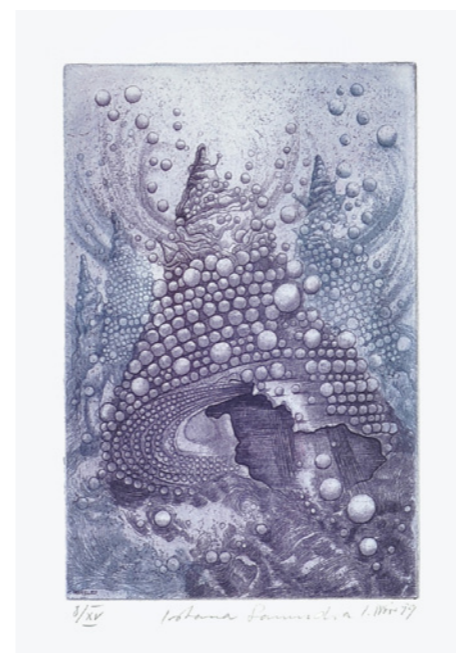
TITLE/TAJUK : *Istana Mahkota*
 SERIES/SIRI : Istana
 YEAR/TAHUN : 2001
 EDITION/EDISI : 10/20
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching in sanguine
 on Hahnemühle paper (300g)
 SIZE/SAIZ : 14.5 x 9 cm

TITLE/TAJUK : *Istana Mestika*
 SERIES/SIRI : Istana
 YEAR/TAHUN : 2002
 EDITION/EDISI : AP
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
 on Hahnemühle paper (300g)
 SIZE/SAIZ : 30 x 20 cm

TITLE/TAJUK : *Istana Samudra*
 SERIES/SIRI : Istana
 YEAR/TAHUN : 1999
 EDITION/EDISI : 8/15
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching in sanguine
 on Hahnemühle paper (300g)
 SIZE/SAIZ : 14.5 x 9 cm

TITLE/TAJUK : *Istana Puteri Sri Bunian*
 SERIES/SIRI : Istana
 YEAR/TAHUN : 2000
 EDITION/EDISI : 13/20
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching in sanguine
 on Hahnemühle paper (300g)
 SIZE/SAIZ : 14.5 x 9 cm

CENDERAWASIH

Otherwise known as birds-of-paradise, the gold-plumed birds are seen as a symbol of spiritual ascension, and are similar to the mythological Phoenix. According to Nusantara belief, the *cenderawasih* is believed to hail from heaven, and only descends to our world to die as landing on the ground would end its life. Europeans in the 16th century marvelled at birds-of-paradise upon first sight, and believed that the birds never fly, except for when the wind blows. They called them “divine birds.” Described by Ilse as “a manifestation of beauty and phantasy,” the majestic bird’s sinuous feathers swirl around itself as if submerged underwater, writhing with elegance as it plummets to its death.

- *Of Fallen Angels and Bird of Paradise* by faena.com

CENDERAWASIH

Burung bersalut emas yang turut dikenali sebagai burung dewata ini dianggap sebagai lambang kebangkitan rohani dan sama dengan burung Phoenix. Menurut kepercayaan Nusantara, burung cenderawasih dikatakan berasal dari syurga dan hanya turun ke bumi untuk mati kerana berpijak di tanah akan menamatkan riwayatnya. Orang Eropah pada abad keenam belas mengagumi burung dewata ini ketika pertama kali melihatnya. Mereka percaya bahawa burung ini tidak pernah terbang kecuali ketika angin bertiup. Mereka menggelarnya sebagai “burung ilahi.” Ilse menganggap burung agung ini sebagai “suatu pernyataan keindahan dan khayalan.” Bulu-bulunya berpusar bagai tenggelam di dalam air, bergelora sewaktu menjunam menghadap kematian.

- *Of Fallen Angels and Bird of Paradise* oleh faena.com

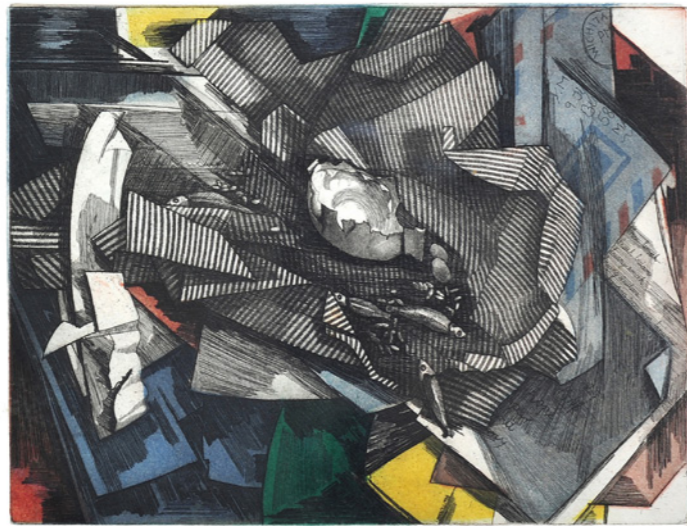
TITLE/TAJUK : *Cenderawasih*
 YEAR/TAHUN : 2010
 EDITION/EDISI : AP
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
 SIZE/SAIZ : 70 x 59.5 cm

OTHER SERIES

LETTER	
	POEM
PRAWN	
	LEGEND 1
STILL LIFE	
	SERIGRAPHY
LANDSCAPE	
	FROG

KARYA-KARYA SIRI LAIN

	SURAT
	PANTUN
	UDANG
	LEGENDA 1
ALAM BENDA	
	SERIGRAFI
LANDSKAP	
	KATAK

4/10 Nasi Lemak Buah Bidara... 1995/1996

TITLE/TAJUK: *Nasi Lemak Buah Bidara*

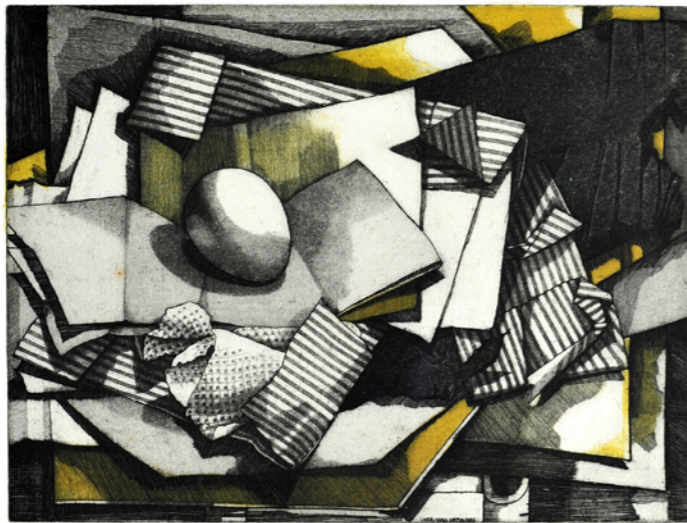
SERIES/SIRI: Letter / Surat

YEAR/TAHUN: 1995/1996

EDITION/EDISI: 5/10

MEDIUM/MEDIA: Line drawing etching & aquatint, colour print from 3 plates on Hahnemühle paper (300g)

SIZE/SAIZ: 17.5 x 23 cm

12/30 Siaran... 1995

TITLE/TAJUK: *Siaran*

SERIES/SIRI: Letter / Surat

YEAR/TAHUN: 1995

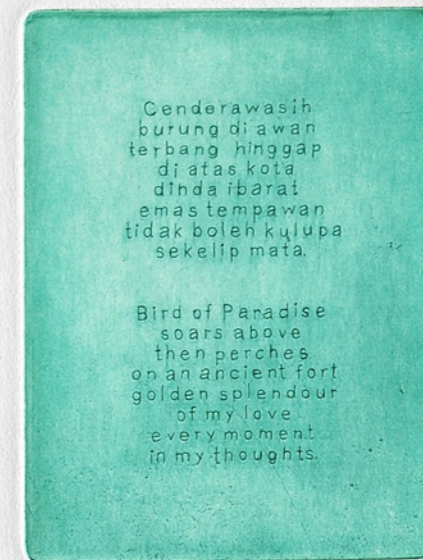
EDITION/EDISI: 12/30

MEDIUM/MEDIA: Line drawing etching & aquatint, colour print from 2 plates on Hahnemühle paper (300g)

SIZE/SAIZ: 17.5 x 23 cm

12/30 Cenderawasih... 2006

TITLE/TAJUK: *Cenderawasih*

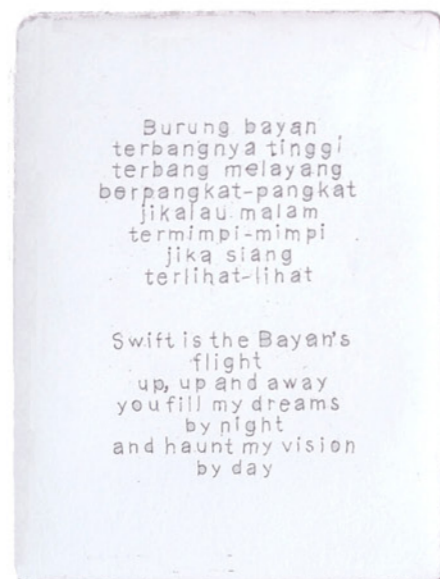
SERIES/SIRI: Poem / Pantun

YEAR/TAHUN: 2006

EDITION/EDISI: AP

MEDIUM/MEDIA: Line drawing etching & aquatint on Hahnemühle paper (300g), diameter 13 cm with poetry in Malay and English

PLATE SIZE/SAIZ PLAT: 12 x 9 cm

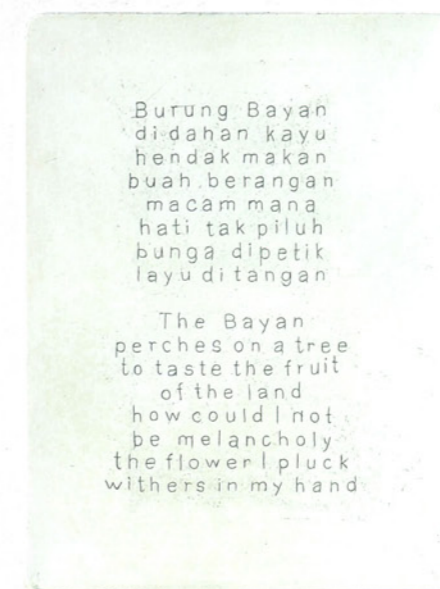

Burung bayan
terbangnya tinggi
terbang melayang
berpangkat-pangkat
jikalau malam
termimpi-mimpi
jika siang
terlihat-lihat

Swift is the Bayan's
flight
up, up and away
you fill my dreams
by night
and haunt my vision
by day

TITLE/TAJUK : *Burung Bayan*
SERIES/SIRI : Pantun
YEAR/TAHUN : 2005
EDITION/EDISI : 6/10

MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint on Hahnemühle paper (300g),
diameter 13 cm with poetry in Malay and English
PLATE SIZE/SAIZ PLAT : 12 x 9 cm

Burung Bayan
di-dahan kayu
hendak makan
buah berangan
macam mana
hati tak piluh
bunga dipetik
layu di tangan

The Bayan
perches on a tree
to taste the fruit
of the land
how could I not
be melancholy
the flower I pluck
withers in my hand

TITLE/TAJUK : *Burung Bayan Didahan Kayu*
SERIES/SIRI : Pantun
YEAR/TAHUN : 2006
EDITION/EDISI : 6/10

MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint on Hahnemühle paper (300g),
diameter 13 cm with poetry in Malay and English
PLATE SIZE/SAIZ PLAT : 12 x 9 cm

TITLE/TAJUK : *Penguasa Alam*
 SERIES/SIRI : Prawn / Udang
 YEAR/TAHUN : 1998
 EDITION/EDISI : 15/20
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint, colour print
 from 2 plates (sepia and yellow) on Hahnemühle paper (250g)
 SIZE/SAIZ : 9 x 12 cm

TITLE/TAJUK : *Bidan*
 SERIES/SIRI : Prawn / Udang
 YEAR/TAHUN : 1998
 EDITION/EDISI : 11/20
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint, colour print
 from 2 plates (sepia and yellow) on Hahnemühle paper (250g)
 SIZE/SAIZ : 9 x 12 cm

TITLE/TAJUK : *Laksamana*
 SERIES/SIRI : Prawn / Udang
 YEAR/TAHUN : 1998
 EDITION/EDISI : 15/20
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint, colour print
 from 2 plates (sepia and yellow) on Hahnemühle paper (250g)
 SIZE/SAIZ : 9 x 12 cm

TITLE/TAJUK : *Berjoget*
 SERIES/SIRI : Prawn / Udang
 YEAR/TAHUN : 1998
 EDITION/EDISI : 15/20
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint, colour print
 from 2 plates (sepia and yellow) on Hahnemühle paper (250g)
 SIZE/SAIZ : 12 x 9 cm

2/2 Cabaret 1. Nov 98

2/2 Midwife 1. Nov 98

2/2 Magician 1. Nov 98

2/2 Princess 1. Nov 98

2/2 Tiga Lanun 1. Nov 98

2/2 Pendekar 1. Nov 98

2/2 Laksamana 1. Nov 98

TITLE/TAJUK: *Cabaret (Berjoget), Midwife (Bidan), Princess (Puteri Bongsu), Magician (Penguasa Alam)*

SERIES/SIRI: Legend I / Legenda I

YEAR/TAHUN: 1998

EDITION/EDISI: 2/5

MEDIUM/MEDIA: Line drawing etching & aquatint, colour print from 2 plates (sepia and yellow)

SIZE/SAIZ: 12 x 9 cm (2 plates) and 9 x 12 cm (2 plates)

TITLE/TAJUK: *Tiga Lanun Pendekar, Laksamana Tiga Lanun and Laksamana*

SERIES/SIRI: Legend I / Legenda I

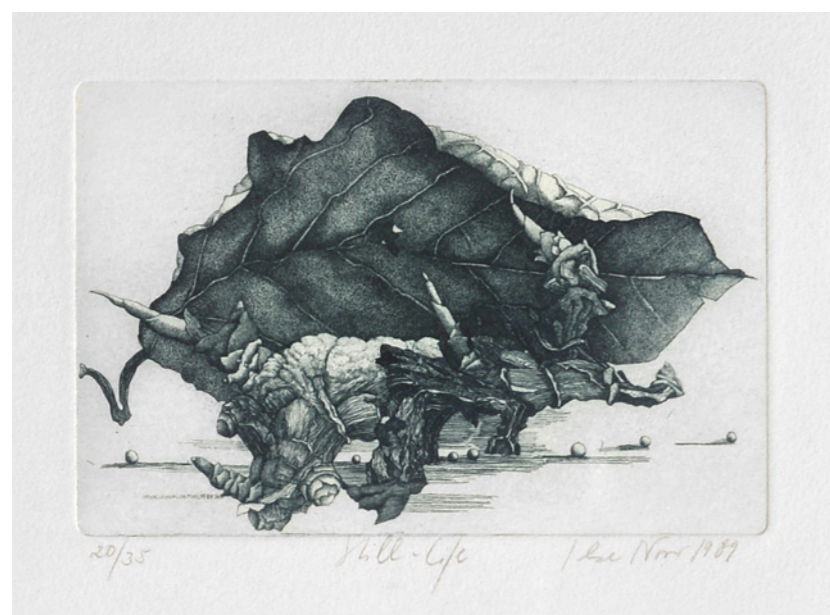
YEAR/TAHUN: 1998

EDITION/EDISI: 2/5

MEDIUM/MEDIA: (for *Tiga Lanun and Laksamana*) Line drawing etching & aquatint, colour print from 2 plates on Hahnemühle paper (250g)

(for *Pendekar*) Line drawing etching on Hahnemühle paper (250g)

SIZE/SAIZ: 9 x 12 cm (2 plates) and 12 x 9 cm (1 plate)

TITLE/TAJUK : *Still-Life (Nangka leaf and ginger root)*
 SERIES/SIRI : Still Life / Alam Benda
 YEAR/TAHUN : 1989
 EDITION/EDISI : 20/35
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching on Hahnemühle paper (250g)
 SIZE/SAIZ : 9.5 x 14.5 cm

TITLE/TAJUK : *Still-Life II*
 SERIES/SIRI : Still Life / Alam Benda
 YEAR/TAHUN : 1992
 EDITION/EDISI : 9/20
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint on Hahnemühle paper (250g)
 SIZE/SAIZ : 24 x 30 cm

20/30 Garden of Happiness 1992 N. K.

TITLE/TAJUK : *Garden of Happiness*

SERIES/SIRI : Landscape / Landskap

YEAR/TAHUN : 1992

EDITION/EDISI : 20/30

MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint, colour print from 3 plates

SIZE/SAIZ : 19.5 x 15 cm

AP Taman Kayangan 1984 N. K.

TITLE/TAJUK : *Taman Kayangan*

SERIES/SIRI : Landscape / Landskap

YEAR/TAHUN : 1984

EDITION/EDISI : AP

MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint, colour print à la poupée

SIZE/SAIZ : 55 x 39 cm

TITLE/TAJUK : *Irama I (Cymbals)*
 SERIES/SIRI : Frogs / Katak
 YEAR/TAHUN : 2005/18
 EDITION/EDISI : AP
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
 on Hahnemühle paper (250g)
 SIZE/SAIZ : 20 x 20 cm

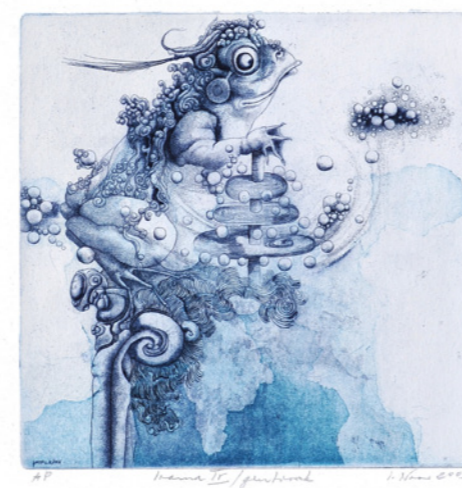
TITLE/TAJUK : *Irama II (Gendang)*
 SERIES/SIRI : Frogs / Katak
 YEAR/TAHUN : 2005
 EDITION/EDISI : AP
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
 on Hahnemühle paper (250g)
 SIZE/SAIZ : 20 x 20 cm

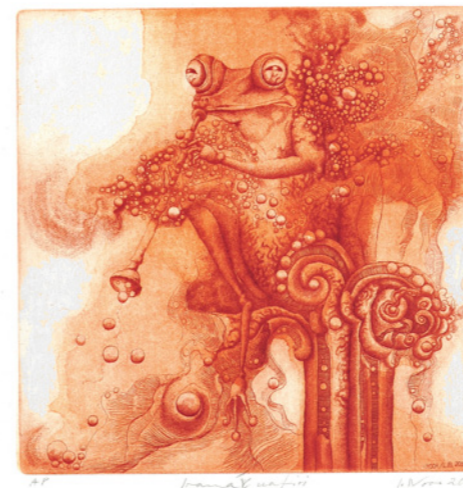
TITLE/TAJUK : *Irama III (Bonan)*
 SERIES/SIRI : Frogs / Katak
 YEAR/TAHUN : 2005
 EDITION/EDISI : AP
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
 on Hahnemühle paper (250g)
 SIZE/SAIZ : 20 x 20 cm

TITLE/TAJUK : *Irama IV (Gentorak)*
 SERIES/SIRI : Frogs / Katak
 YEAR/TAHUN : 2006
 EDITION/EDISI : AP
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint,
 colour print from 2 plates on Hahnemühle paper (250g)
 SIZE/SAIZ : 20 x 20 cm

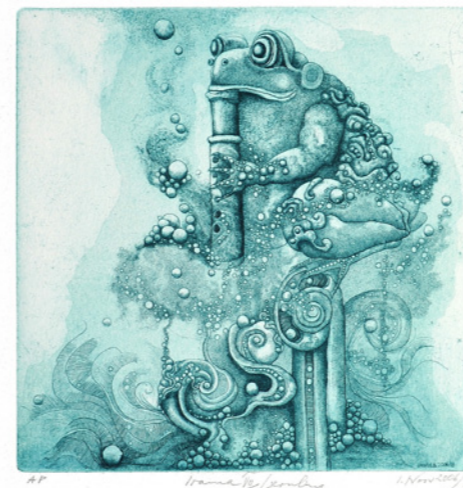
TITLE/TAJUK : *Irama V (Nafiri)*
 SERIES/SIRI : Frogs / Katak
 YEAR/TAHUN : 2006
 EDITION/EDISI : AP
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint,
 colour print from 2 plates on Hahnemühle paper (250g)
 SIZE/SAIZ : 20 x 20 cm

TITLE/TAJUK : *Irama VI (Rebab)*
 SERIES/SIRI : Frogs / Katak
 YEAR/TAHUN : 2006
 EDITION/EDISI : AP
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint,
 colour print from 2 plates on Hahnemühle paper (250g)
 SIZE/SAIZ : 20 x 20 cm

TITLE/TAJUK : *Irama VII (Seruling)*
 SERIES/SIRI : Frogs / Katak
 YEAR/TAHUN : 2006
 EDITION/EDISI : AP
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
 on Hahnemühle paper (250g)
 SIZE/SAIZ : 20 x 20 cm

TITLE/TAJUK : *Irama VIII (Gendang)*
 SERIES/SIRI : Frogs / Katak
 YEAR/TAHUN : 2006
 EDITION/EDISI : AP
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
 on Hahnemühle paper (250g)
 SIZE/SAIZ : 20 x 20 cm

ARTWORK & PRINT PROOFS

ISTANA SERIES

LETTER SERIES

KARYA SENI & PRUF CETAKAN

SIRI ISTANA

SIRI SURAT

TITLE/TAJUK : *Istana Cemerlang*
 SERIES/SIRI : Istana
 YEAR/TAHUN : 2001
 EDITION/EDISI : 8/15
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint on Hahnemühle paper (300g)
 SIZE/SAIZ : 30 x 20 cm

TITLE/TAJUK : *Istana Cemerlang* (Print Proofs)
 SERIES/SIRI : Istana
 YEAR/TAHUN : 2001
 EDITION/EDISI : 4 prints in process
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint on Hahnemühle paper (300g)
 SIZE/SAIZ : 30 x 20 cm

AP

The Jewel of Hang Li Poh

Ibu Nani 2014

TITLE/TAJUK : *The Jewel of Hang Li Po*
 SERIES/SIRI : Istana
 YEAR/TAHUN : 2014
 EDITION/EDISI : AP
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint on Hahnemühle paper (300g)
 SIZE/SAIZ : 40 x 30 cm

TITLE/TAJUK : *The Jewel of Hang Li Po* (Print Proofs)
 SERIES/SIRI : Istana
 YEAR/TAHUN : 2014
 EDITION/EDISI : 3 print proofs
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint
 SIZE/SAIZ : 40 x 30 cm

TITLE/TAJUK : *Berpisahan*
 SERIES/SIRI : Letter
 YEAR/TAHUN : 1995
 EDITION/EDISI : 12/35
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint,
 colour print from 3 plates on Hahnemühle paper (300g)
 SIZE/SAIZ : 23 x 17.5 cm

TITLE/TAJUK : *Berpisahan* (Print Proofs)
 SERIES/SIRI : Letter
 YEAR/TAHUN : 1995
 EDITION/EDISI : 4 prints in process
 MEDIUM/MEDIA : Line drawing etching & aquatint,
 colour print from 3 plates on Hahnemühle paper (300g)
 SIZE/SAIZ : 30 x 20 cm

BIOGRAPHY BIOGRAFI

Ilse Noor was Born in Wipperfürth, Germany in 1941. She studied at College of Art in Köln, and the Academy of Fine Arts in München.

After her marriage to Tengku Nazif, she emigrated to Malaysia in 1974.

SELECTED SOLO EXHIBITIONS

2021
Creation, Cult Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia

2017
Florence Biennale of International Art, Italy

2016
Segaris Art Centre, Terap Malaysian Contemporary Printmaking Langkasuka @ Curate Gallery, Gallery Weekend Kuala Lumpur
Retro Biennale Exhibition, National Art Gallery, Malaysia

Ilse Noor lahir di Wipperfürth, Germany pada tahun 1941. Beliau belajar di College of Art di Köln, dan Academy of Fine Arts di München.

Selepas berkahwin dengan Tengku Nazif, beliau berhijrah ke Malaysia pada tahun 1974.

2014
Enigma: Intaglio by Ilse Noor, Project Room Fine Art Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia.

2013
Sacred & Profane, University of Malaya Art Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia
A Compilation of the Entire Work of Ilse Noor 1992-97, Gallery Art Accent, Bangsar Village, Kuala Lumpur, Malaysia

2006
Museen Alte Bischofsburg, Wittstock, Germany
NN Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia

2002
Petronas Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia

1998
Gallery Taksu, Kuala Lumpur, Malaysia

1997
IV International Print Triennial, Chamalieres, France, Invite d'Honneur

GROUP EXHIBITIONS

2020
Printmakers' Assembly 2020, STPI Creative Workshop & Gallery, Singapore
SISART20, Free/Bebas, CULT Gallery, Kuala Lumpur

2019
SISART19, Awan & Tanah, CULT Gallery, Kuala Lumpur

2018
SISART18, Halal Haram, CULT Gallery, Kuala Lumpur

2017
E17 Art Trail, London, United Kingdom

2016
Jejak Langkasuka UPM, University Pertanian Malaysia

2013
Absurdicity Balai Seni Visual Negara, Kuala Lumpur, Malaysia

2012

Taman Nurani Islamic Impression in Malaysian Contemporary Art, Galeri Petronas, Kuala Lumpur Malaysia

1st International Print Triennial Macau, Macau, China

Prayer Exhibition , NN Gallery / Solaris, Kuala Lumpur, Malaysia

2010

Wayang U-Wei Angkat Saksi, Balai Seni Visual Negara, Kuala Lumpur, Malaysia

World Expo, Shanghai, China

WWF Art for Nature, Rimbun Dahan, Kuala Lumpur, Malaysia

Garden of the Righteous - As Solihin, Galeri Chandan, Kuala Lumpur, Malaysia

Paperwork Galeri Chandan, Kuala Lumpur Malaysia

Thou art Women Galeri Chandan, Kuala Lumpur, Malaysia

Inception Continuity and Beyond Oriental Art and Cultural Centre, Kuala Lumpur, Malaysia

2008

German Connections Pelita Hati Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia

2007

Six at Pruem /50 Years EVBK , Monastery Pruem, Pruem, Germany

2006

In Print, National Art Gallery, Kuala Lumpur

2005

Art For Nature "Taman Sari - Garden of Delights and Identity", World Wildlife Fund, Rimbun Dahan, Kuala Lumpur

2002

Touch, World Wildlife Fund, Gallery Rimbun, Dahan, Kuang, Malaysia

Minstral, NN Gallery, Kuala Lumpur

2nd Biennial Islamic World Painting, Tehran, Iran

2001

Flashpoint, Gallery Rimbun Dahan, Kuang

2000

V International Print Triennial, Chamelieres, France

Women Art Works, Galeri Tangsi, Kuala Lumpur, Malaysia

Art for Nature 2000, World Wildlife Fund, Islamic Arts Museum, Kuala Lumpur, Malaysia

2000 Exhibition, Gallery Taksu, Kuala Lumpur, Malaysia

1999

3rd Egyptian International Print Triennial 1999, Giza, Egypt

1998

Ocean Ariane Essor, Palais des Rois de Majorque, Perpignan, France

Rupa Malaysia - A Decade of Art 7-97, anjuran/organized by the National Art Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia, & Brunei Gallery of the School of Oriental and African Studies, London, United Kingdom

Gallery Taksu & 16th Commonwealth Games, Kuala Lumpur, Malaysia

Galeri Anugerah & APEC, Kuala Lumpur, Malaysia

Her Presence in Colour III, State Art Gallery, Penang, Malaysia

Art for Nature, World Wildlife Fund, NN Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia

Made in Malaysia and Beyond, Galeri Anugerah, Kuala Lumpur, Malaysia

1997

Risalah dari Malaysia, (Art from Malaysia), Galeri Pelita Hati, Kuala Lumpur, Malaysia

Risalah dari Malaysia, (Art from Malaysia), Museum of Contemporary Art, Dubrovnik, Croatia

Risalah dari Malaysia, (Art from Malaysia), Dom Armijie, Sarajevo, Bosnia- Herzegovina

Risalah dari Malaysia, (Art from Malaysia), International Portrait Gallery, Tuzla, Bosnia-Herzegovina

Art for Nature, World Wildlife Fund, NN Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia

The 1st International Exhibition of Fine Art, Antiques and Jewellery, Renaissance Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia

Grafika, Maybank Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia

The IV International Print Triennial, Chamalieres, France

1996

Risalah dari Malaysia (Art from Malaysia), Forum City Hall, Germering/Muenchen, Germany

Rupa Kata, Pekan Seni Ipoh, Ipoh, Malaysia

Grafika, Creative Center, National Art Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia

I Malaysian Annual Exhibition of International Contemporary Prints, CAA, Kuala Lumpur, Malaysia

4th Biennial of Graphic Art, Belgrad 96, Belgrade, Yugoslavia

1995

Expression 95, An Invitation Show, Nanyang Gallery of Art, Kuala Lumpur, Malaysia

Art Actuel, Ariane Essor, Palais du Rois de Rom, Rambouillet, France

Art Actuel, Ariane Essor, Les Chateaux des Bouillants, Dammarie-les-Lys, France

III International Print Triennial Chamelieres Galeri Petronas, Kuala Lumpur, Malaysia

III International Print Triennial Chamelieres, National Museum, Taipei, Taiwan

III International Print Triennial Chamelieres, Museum Of Gravure, Amadora, Portugal

Alternative Printmaking, Petronas Gallery, ITM, Kuala Lumpur, Malaysia

ACKNOWLEDGEMENTS

PENGHARGAAN

Ilse Noor

Tengku Nazif

Mo Ahmad Zakii

Dayang Aina

Ahmad Zakii Anwar

&

Pauline Fan

for their significant contribution to this show.