

Bungkam – Silence(d)

by Jazz Pasay

One Artist's Exploration of *Kejawen* – Javanism

Una exploración artística personal del *Kejawen* – Javanismo

TASNEEM GALLERY

Índice *Contents*

Prólogo / Foreword <i>Tasneem Salam</i>	5
<i>Kejawen</i> - Javanism <i>Robert Go</i>	9
Obras / Paintings	
Tapa/ Meditation	15
Tenang/Silence	23
Nrimo/ Acceptance	33
Rukun/ Peaceful	41
Mufakat / Consensus	47
Jazz Pasay <i>Entrevistado por Robert Go</i> <i>Interviewed by Robert Go</i>	54

Prólogo

La Galería Tasneem está encantada de presentar esta exhibición sobre el trabajo de Jazz Pasay, uno de los artistas más populares de Indonesia. Durante mucho tiempo he sido una admiradora del trabajo de Jazz y desde que abrí, hemos deseado poder presentar una exposición suya.

Teníamos mucho interés en acertar el tema de la exposición, y por ello dedicamos mucho tiempo barajando las posibles opciones. Quería que la exposición pusiera a prueba a Jazz para explorar conceptos complejos y encubiertos, sin obstaculizar sus eclécticos estilos que van desde los elementos figurativos hasta lo más abstracto y expresionista.

Durante una de nuestras muchas conversaciones a larga distancia, yo en Barcelona y él en Yakarta, le sugerí el *Kejawen* – el misticismo javanés como tema. Estaba intrigada por conceptos como el *kebatinan* (la dimensión interior del hombre), y el *aliraan* (corrientes de energía). Jazz, inmediatamente se entusiasmó por las posibilidades que el tema le aportaba como artista, y también por la oportunidad de presentar a Europa un aspecto esotérico de la cultura de Indonesia.

A medida que iba avanzando el proyecto, a través de Jazz, me di cuenta de algunos de los aspectos oscuros del *Kejawen* y de sus consecuencias políticas. Así que se podrá ver en esta exposición la parte más comprometida del tema, que ha sido la que más ha preocupado e inspirado al artista, creando unas obras de gran fuerza e intriga.

Fuimos afortunados de que Robert Go, el fotógrafo y periodista que expuso en la primera exposición de la Galería, estuviera interesado en involucrarse. Robert, ciudadano americano de origen chino/javanés, vive actualmente en Melbourne, Australia. Estaba muy emocionado de poder pasar una semana con Jazz en Yakarta, discutiendo los diferentes elementos del *Kejawen* – o esencia del Javanism. Presenció el curso del proceso para la exposición, y el ensayo resultante, escrito por Robert, le proporcionó una perspectiva contextual.

by Robert Go

Foreword

Tasneem Gallery is delighted to host this exhibition of the work of Jazz Pasay one of Indonesia's most popular artists. I have been a fan of Jazz's work for many years and this is an exhibition that we have been looking forward to ever since the gallery opened.

We were keen to get the theme of the exhibition right and we spent a long time considering the options. I wanted the exhibition to challenge Jazz to explore concepts that were complex and layered, without hampering his eclectic styles which range from the figurative to the more abstract and expressionistic.

During one of our many international conversations, with me in Barcelona and him in Jakarta, I suggested *Kejawen* - Javanese mysticism as a theme. I had been intrigued by concepts such as *kebatinan* (the inner dimension of man) and *aliraan* (flows of energy). Jazz was instantly excited by the possibilities of the theme for him, as an artist, and also by the opportunity to present an esoteric aspect of Indonesian culture to Europe.

As the project developed, I became aware, through Jazz, of some of the darker aspects of *Kejawen* and of its political ramifications. You will see from this exhibition that it is the more negative side of the theme that has most preoccupied the artist and inspired him to produce paintings of great strength and intrigue.

We were fortunate that Robert Go, the photographer and journalist who presented our first exhibition at the Gallery, was interested in getting involved. Robert, himself an American citizen of Chinese/Javanese origins, currently lives in Melbourne, Australia, but was happy to spend a week with Jazz in Jakarta discussing the different elements of *Kejwanan* – or the essence of Javanism. He observed the development process for the exhibition and the resultant essay by Robert provides a contextual backdrop to it.

Indonesia es un país con un gran significado personal para mí. Viví allí más de seis años y me cautivó su belleza e historia, dado que el período en el que estuve (de 1998 a 2004), fue de gran importancia económica, social y de agitación política. Desafortunadamente, para muchas personas occidentales, el período creó una visión negativa de este impresionante y bello país. Así pues, ahora me complace poder presentar una exposición que transmite un tema con una vertiente histórica y, a la vez, otra de carácter muy actual. Espero que al mismo tiempo revele la complejidad y el misterio de la cultura indonesia, bella, esclarecedora, dominante y aterradora, todo al mismo tiempo.

Mediante un sorprendente uso del color y la luz, las pinturas de Jazz, son una maravillosa expresión del análisis y espero que podamos disfrutar valorando su trabajo y que esta exposición nos deje un profundo deseo de averiguar más.

Tasneem Salam

Indonesia is a country of great personal significance for me. I lived there for more than six years and was captivated by its beauty and history, even though the period in which I was there (1998 to 2004) was one of great economic, social and political turmoil. Unfortunately, for many people in the west, that period created a very negative image of this stunningly beautiful country. So now I am particularly pleased to be able to host an exhibition that conveys a theme with both historical and current day significance. I hope that at the same time it reveals the complexity and mystery of Indonesian culture – beautiful, enlightening, controlling and terrifying all at the same time.

Jazz's paintings through an amazing use of colour and light is a wonderfully expressive exploration of this theme.

I hope you will enjoy looking at his work and that this exhibition will leave you with a deep desire to find out more.

Tasneem Salam

Kejawen – Javanismo

*Jarras de agua casi vacías crean sonidos de salpicadura.
Para estar en silencio, deben estar llenas.
Una vaca que muge fuertemente, poca leche da.*

El Nitisastra, una colección de la poesía mediano-javanés de la Dinastía de Majapahit (1293-1500)

Si Dios bendice al hombre con el conocimiento, es solamente una prueba para ver si el hombre puede mantener los secretos de Dios.

Un antiguo proverbio javanés

En virtud del Javanismo, Indonesia no se rige por un Estado de Derecho, la justicia o la verdad.

Pramoedya Ananta Toer

Kejawen – Javanism

*Water jugs nearly empty make splashing noises.
To be quiet, they must be full.
A cow that moos loudly gives little milk.*

The Nitisastra, a collection of middle-Javanese poetry from the Majapahit Dynasty (1293-1500)

If God blesses man with knowledge, it is merely a test to see if man can keep God's secrets.

An ancient Javanese proverb

Under Javanism, Indonesia has no rule of law, justice or truth.

Pramoedya Ananta Toer

Un momento significativo: Bali, mayo de 2004

Durante una reunión en Bali a finales de mayo de 2004, dos hombres se estrecharon la mano; como si fueran viejos amigos se abrazaron, y sonrieron a las cámaras. Uno de ellos era Xanana Gusmao, el primer presidente de Timor Oriental (Timor Leste). El otro, Wiranto, el general indonesio acusado de ser el responsable de la muerte de 1.500 timorese orientales.

Recuerdo sentirme desconcertado ante el evento – como tantos otros periodistas extranjeros que cubrían Indonesia en ese momento. Xanana había pasado siete años de su vida en una de las cárceles más severas y de mala fama de Indonesia. Había visto cómo sus camaradas habían sido perseguidos y asediados bajo las órdenes de generales como Wiranto. Se calcula que en este período de más de dos décadas de ocupación indonesia, un cuarto de la población de Timor Oriental ha muerto en el conflicto o debido al hambre. ¿Cómo podía Xanana compartir amistosamente ese momento con Wiranto?

Posteriores conversaciones con los observadores de la política de Indonesia arrojaron cierta luz al asunto. Algunos dijeron que Timor Oriental, un país empobrecido e incipiente de apenas cinco años, no podía permitirse enemigos. Según los expertos, fue la conveniencia política la que obligó a Xanana a mantener lazos amistosos con los líderes de Indonesia.

Sus explicaciones tenían sentido, pero a la mismo tiempo no eran suficientes. Me preguntaba si la política podía justificarlo ampliamente, o si había algo más en todo esto. Entonces, un erudito, versado en la rica historia y tradiciones de Indonesia, propuso otra explicación: visto a través de los ojos del *Kejawen*, o el Javanism, el comportamiento amistoso de Xanana hacia Wiranto tenía sentido y era de esperar.

El término *Kejawen* describe indirectamente elementos de la cultura que se han considerado intrínsecamente javaneses. La mayor parte de estas ideas no son exclusivas de Java o de los javaneses, sin embargo, es en Java donde tienen mucho más peso comparativo en la vida cotidiana de la gente. Me dijeron que existen dos puntos del *Kejawen* que quizá sean relevantes en el abrazo de Xanana-Wiranto. Uno, que prescribe el logro de la creación de consenso; y el otro, el que mantiene una cara amistosa hacia sus rivales, sin importar cuán amargas son las relaciones reales. Y fue entonces y ahí, cuando me di cuenta: los que querían entender

A significant moment, Bali, May 2004

During a meeting in Bali at the end of May 2004, two men shook hands, embraced as if they were old friends, and smiled for the cameras. One of them was Xanana Gusmao, the first president of East Timor. The other was Wiranto, the Indonesian general accused of responsibility for the deaths of 1,500 East Timorese.

I remember feeling bewildered by the event - as did many other foreign journalists covering Indonesia at the time. Xanana had spent seven years of his life in one of Indonesia's roughest and most notorious jails. He had seen his comrades hunted down and persecuted under the orders of generals like Wiranto. In more than two decades of Indonesian occupation, it has been estimated that a quarter of East Timor's population died in conflict or due to starvation. How could Xanana amicably share such a moment with Wiranto?

Subsequent conversations with observers of Indonesian politics shed some light on the matter. Some said that East Timor, an impoverished and fledgling country barely five years old, could not afford to make enemies. According to the pundits, it was political expediency that compelled Xanana to keep friendly ties with Indonesia's leaders.

Their explanations made sense, but somehow it also felt unsatisfactory. I wondered if politics alone could fully explain it, or if there was something more to it. Then a scholar, versed in Indonesia's rich history and traditions, proposed another explanation: viewed through the lens of *Kejawen*, or Javanism, Xanana's friendly demeanor towards Wiranto made perfect sense and was to be expected.

The term *Kejawen* loosely describes elements of culture that have become seen as intrinsically Javanese. Most of these cultural ideas are not exclusive to Java or to the Javanese. However it is in Java that they are given much greater comparative weight in the daily lives of the people.

There are two *Kejawen* points that are perhaps relevant in the Xanana-Wiranto embrace, I was told. One that prescribes consensus building, and the other is maintaining a friendly face towards one's rivals, no matter how bitter are the actual relationships. And it was then, and here, that I came to the realization: Those who wanted to understand modern-day Indonesia would also need to grasp *Kejawen*, and how its ages-old ideas still influence what goes on today.

el mundo moderno de Indonesia también necesitarían comprender el *Kejawen* y cómo sus antiguas ideas todavía influyen en la actualidad.

Kejawen en la Historia

Se cree que la evolución temprana del *Kejawen* deriva del período Hindú-Budista de la historia javanesa, que comenzó en el Siglo VIII d.C. Los principios del *Kejawen* se difundieron posteriormente por lo que ahora es el archipiélago indonés, especialmente durante el período colonial holandés (1600-1945) y después de la independencia de la Nación en 1945.

Java, la quinta isla más grande de Indonesia, es actualmente la isla más poblada del mundo con aproximadamente 130 millones de habitantes. Es también uno de los lugares más densamente poblados de la tierra, con alrededor de 1.100 personas por kilómetro cuadrado. Java y las figuras javanesas han venido a dominar gran parte de la historia del archipiélago indonés durante más de cientos de años. Es fácil ver cómo las ideas del *Kejawen* se transmitieron, y se han aceptado por las diversas culturas de la minoría en otras partes de la región.

No es una religión sino una forma de vida

Kejawen no es una religión, pero ofrece una prescripción ética y espiritual. Hay aspectos profundamente místicos en el sistema de la creencia. Existe una idea de súper-consciencia en el reino cósmico, que rige el destino del ser humano y los acontecimientos terrenales. El perfecto hombre javanés controla sus pasiones y se abstiene de riquezas mundanas. Los objetivos finales para un practicante de *Kejawen* son las consiguientes aclaraciones y la unión con el espíritu del universo.

Las ceremonias (*slametan*) existen para conmemorar las diversas ocasiones importantes en la vida, tales como nacimientos, matrimonios o muertes. Los javaneses queman incienso y entregan *sesajen* (pequeña ofrenda compuesta de flores, comida y otros artículos) para apaciguar a los espíritus locales. Los seguidores del *Kejawen* peregrinan a lugares sagrados y emprenden ayunos y rituales meditativos. Consultan a clarividentes, numerólogos, *dukuns* (chamanes) y médicos de la magia, blancos o negros. En la ciencia javanesa, se encuentran los artículos sagrados, de gran

Kejawen in History

Kejawen's early evolution has been attributed to the Hindu-Buddhist period of Javanese history, which began in the 8th century AD. *Kejawen* principles later spread throughout what is now the Indonesian archipelago, particularly during the Dutch colonial period (1600-1945) and after the Nation's independence in 1945.

Java, Indonesia's fifth largest island, is currently the world's most populous island with approximately 130 million people. It is also one of the most densely populated places on earth, with around 1,100 people per square kilometre. Java and Javanese figures have come to dominate much of the Indonesian archipelago's history over hundreds of years. It is easy to see how *Kejawen's* ideas became transferred to, and adopted by, the diverse minority cultures in other parts of the region.

Not a religion but a way of life

Kejawen isn't a religion, but it does offer ethical and spiritual prescriptions. There are deeply mystical aspects to the belief system. There is the notion of a super-consciousness in the cosmic realm, one that guides human destinies and earthly events. The ideal Javanese man controls his passions and abstains from worldly riches. The ultimate goals for a *Kejawen* practitioner are eventual enlightenment and a union with the spirit of the universe.

Ceremonies (*slametan*) exist for all the various major events in life such as births, marriages and deaths. The Javanese burn incense and present *sesajen* (small offerings consisting of flowers, foodstuffs and other items) to appease local spirits. *Kejawen* followers go on pilgrimages to sacred places, and undertake fasts and meditative rituals. They consult fortune tellers, numerologists, *dukuns* (shamans) and practitioners of magic, both white and black. In Javanese lore, there are sacred, powerful magical items that endow power and protection to their owners, as well as cursed objects that bring misfortune and illness.

Kejawen has endured and become ingrained within the Indonesian psyche even with the rise of Islam. Indonesia, formally speaking, is not an Islamic country, but its Muslim population is the largest in the world. More than 80 percent of Indonesians claim to follow that faith. Yet, a majority of them still practice one form of *Kejawen* or

fuerza mágica que otorgan poder y protección a sus propietarios, así como objetos malditos que conllevan desgracia y enfermedad.

Kejawen ha perdurado y se ha arraigado dentro de la psique indonesia incluso con el surgimiento del Islam. Indonesia, en términos oficiales, no es un país islámico, pero su población musulmana es la más extensa del mundo. Más del 80 por cien de los indoneses afirma seguir esta fe. Aunque, la mayor parte de ellos, todavía practica una u otra forma de *Kejawen*, sin observar conflicto alguno entre el Islam y los rituales de *Kejawen*. Estos rituales son más bien una práctica cultural y tradicional transmitida por sus antepasados.

Kejawen en el día a día

Más allá de sus aspectos espirituales, *Kejawen* cubre los asuntos prácticos que afectan a la vida diaria del javanés. Algunas de estas ideas y nociones se consideran exclusivas de la región Sudeste de Asia, y tal vez de la misma isla de Java. Quizás, hasta ahora esta sea otra razón de por qué *Kejawen* todavía perdura hasta nuestros días y no ha desaparecido ante la religión oficial.

Por ejemplo, los javaneses prefieren no tener contacto visual mientras se hablan. Para un occidental, el contacto visual es un aspecto importante en su interacción y, aquel que rehuye entablar conversación de esta manera, puede ser considerado como poco honrado o que tiene algo que ocultar. Hacer esto en Java sería considerado *kasar*, o mal educado. En la cultura javanesa, un prolongado y directo contacto visual podría ser tomado como un *tantangan*, o un desafío, a los allí presentes.

El concepto de *rukun*, o armonía, es determinante en Java. Enseñan a la gente a conocer su lugar en la sociedad y a actuar acorde a ella. Se les anima a mantener el status quo y no desorganizar la jerarquía social en la cual han nacido. Se espera de los jóvenes que muestren de forma automática, respeto a sus ancianos, profesores y a otros de condición más alta a la suya. Esta insistencia a una jerarquía estricta, se ha visto como una actitud muy importante que, en última instancia, ayudaría a la preservación de la paz y la armonía dentro de la sociedad.

El individualismo, ese concepto occidental dominante, se ve más bien con dureza en Java. La gente que no es capaz de llegar a un acuerdo con otras personas, o los que priorizan sus necesidades individuales por encima de las ne-

another. And they do not see a conflict between Islam and the rituals of *Kejawen*. They see them more as cultural practices and tradition that have been passed down from their ancestors.

Kejawen in daily life

Beyond its spiritual aspects, *Kejawen* covers practical issues that directly address the daily lives of the Javanese. Some of these ideas and notions are quite unique to the Southeast Asian region, and perhaps to Java island itself. Perhaps, this is yet another reason why *Kejawen* as a form still lingers on today, and has not died out in the face of formal religion.

For instance, the Javanese prefer to not make eye contact whilst speaking to each other. To a Westerner, eye contact is an important aspect of their interactions and those who shy away from engaging in this manner might be considered as dishonest or as having something to hide. To do so in Java would be seen as *kasar*, or ill-mannered. In Javanese culture, direct and prolonged eye contact in fact could be taken as a *tantangan*, or a challenge, to others involved in the encounter.

The concept of *rukun*, or harmony, is paramount in Java. People are taught to know their place in society and to act accordingly. They are encouraged to preserve the status quo and to not upset the social hierarchy into which they have been born. The young are expected to give automatic signs of respect to their elders, teachers and others of higher positions to themselves. This insistence to a strict hierarchy has been viewed as a very important attitude that would ultimately help the preservation of peace and harmony within society.

Individualism, that key Western concept, is viewed rather harshly in Java. People who cannot compromise with others, or those who prioritize their individual needs above the requirements of the greater group, are often deemed as imperfect and *kurang ajar*, under-educated.

The suggestions that people need to be mindful of their neighbors and to be considerate of others' feelings are certainly universal ideals that are shared by many other cultures. In Javanese society, these are amongst the first lessons taught to the young. People go out of their way not to intrude upon the privacy of others. Such an emphasis on privacy, perhaps, is very important in such a crowded

cesidades del grupo, son con frecuencia considerados imperfectos y *kurang ajar*, inculto.

Las propuestas de que la gente debe ser atenta con sus vecinos y tener en consideración los sentimientos de los otros, son desde luego ideales universales que son compartidos por muchas otras culturas. En la sociedad javanesa, estas ideas están entre las primeras lecciones que se enseña a los jóvenes. La gente hace un gran esfuerzo por no entrometerse en la intimidad de los demás. Quizá, tal énfasis en la intimidad, sea importante en un lugar tan poblado como Java, donde las personas viven muy cerca unas de otras. También hay un énfasis sobre el silencio, o el estar callado, y en dedicarse a uno mismo en silencio. Refranes tales como: *“Una vaca que muge fuertemente poca leche da”* sugieren que los javaneses identifican silencio con habilidad, y que creen en la preservación de este concepto: aquellos que alardean de sí mismos, son a menudo los menos hábiles. Es más, dentro de la ciencia javanesa, el hombre de mayor edad y con más experiencia es el que menos habla.

Críticas al Kejawen

Durante cientos de años, estas y otras ideas han sido vistas por los javaneses como virtudes positivas. Pero más recientemente, algunas de las creencias del *Kejawen* han sido atacadas.

Para los ojos críticos, el *Kejawen* ha contribuido al nacimiento de gobernantes autocráticos; los Dictadores han subido y se han quedado en el poder, ya que la herencia cultural ha adoctrinado a las masas a no cuestionar, a permanecer en silencio, y a aceptar su destino sin ponerlo en duda.

El escritor Pramoedya Ananta Toer, por ejemplo, dijo: *“En virtud del Jainismo, Indonesia no se rige por la ley, la justicia o la verdad.”* Pramoedya, que ha sido descrito a menudo como una de las esperanzas asiáticas para recibir el Premio Nobel de Literatura, nació en el corazón de Java y es conocido principalmente por su cuarteto de novelas llamado El cuarteto Buru que tratan sobre el surgimiento del nacionalismo indonés. Murió en abril de 2006 a sus 81 años, después de haber pasado la mayor parte de su vida como firme crítico de la elite indonesia, tanto social como política. En su vida, Pramoedya pagó el precio de su inconfundible actitud y actividad no-javanesa. Pasó largo tiempo en el extranjero, en los Países Bajos, China y la Unión Soviética. Fue brevemente encarcelado a principios de los años 60

place as Java, where large numbers of people live in close proximity to each other.

There is also an emphasis on silence, on being silent, and going about one's business quietly. Such sayings as: *“A cow that moos loudly gives little milk”* suggests that the Javanese equocate silence with prowess, and that they also believe in the reverse of that concept: Those who boast about themselves are often less capable. Indeed, within Javanese lore, the older and more experienced a man becomes, the less he talks.

Critiques of Kejawen

For hundreds of years, these and other ideas have been viewed by the Javanese as positive virtues. But more recently, some *Kejawen* ideals have come under attack.

In the eyes of critics, *Kejawen* has contributed to the rise of autocratic rulers; Dictators have risen to power and stayed there because the greater masses have been indoctrinated by their cultural heritage to not question, to remain silent, and to accept their fates without question.

The writer Pramoedya Ananta Toer, for example, had said: *“Under Javanism, Indonesia has no rule of law, justice or truth.”* Pramoedya, who has often been described as one of Asia's best hopes for a Nobel Prize in literature, was born in the heartland of Java and is best known for his Buru quartet of novels on the rise of Indonesian nationalism. He died in April 2006 at the age of 81, after having spent the vast majority of his life as an unwavering critic of Indonesia's elite, both social and political.

In his lifetime, Pramoedya paid the price for his distinctly un-Javanese attitudes and actions. He spent much of the 1950s abroad, in the Netherlands, China and the Soviet Union. He was briefly jailed in the early 1960s after he began to criticize Sukarno, Indonesia's first president.

During the anti-communist purge, following an aborted coup attempt in 1965, Pramoedya was arrested and sent to malaria-infested Buru Island, along with thousands of other political prisoners. He spent 14 years there, and upon returning to Jakarta, Indonesia's capital, in 1979, the writer was placed under house arrest and remained under strict surveillance until the 1990s.

Through it all, his uncompromising stance towards Java's, and indeed Indonesia's ruling elite, never wavered. He openly referred to those in charge of the country as “clowns”

tras criticar a Sukarno, el primer presidente de Indonesia. Durante la purga anticomunista, como resultado del fallido intento del golpe de estado en 1965, Pramoedya fue arrestado y enviado a la isla infectada de malaria, Buru, con miles de otros presos políticos. Pasó 14 años allí, y en vez de regresar a Yakarta, la capital de Indonesia, en 1979, el escritor fue puesto bajo arresto domiciliario y permaneció bajo estricta vigilancia hasta los años 90.

A pesar de todo, su postura inflexible hacia la elite de Java, y aún más hacia sus gobernantes indoneses, nunca flaqueó. Se refería a ellos de forma abierta como “payasos” y los acusaba de corrupción. Sobre todo, Pramoedya frecuentemente instigó al resto de sus compatriotas a alzarse y desafiar a la elite gobernante.

Pramoedya y otros críticos comparten una objeción a la enseñanza del *Kejawen*, y es que el individuo no posee voz alguna y debe someterse a la voluntad del grupo. Para ellos, tal principio ha creado una sociedad de gente que rehuye del pensamiento crítico y de cuestionar a sus líderes. La filosofía *Kejawen*, ha creado ovejas que no se preocupan sobre lo que su pastor asignado puede hacer con ellos.

¿Tiene el *Kejawen* un papel en el futuro?

Mientras Indonesia se mueve hacia una mayor modernidad, y su gente crece en riqueza y educación, el *Kejawen*, sin duda debe contestar a muchas preguntas si quiere sobrevivir como una forma de vida, como manera de ver el mundo. Las nuevas generaciones de indoneses no dudarán en tener diferentes actitudes, incluso algunos de ellos más occidental. Por supuesto, algunas cosas cambiarán. Pero todavía es evidente que algunas ideas del *Kejawen* están tan arraigadas en la psique indonesa que perdurará; influyendo en lo que pasará en la cuarta nación más grande del mundo, en las generaciones venideras.

Robert Go

and accused them of corruption. Most of all, Pramoedya often called upon the rest of his countrymen to rise up and challenge the ruling elite.

Pramoedya and other critics share an objection to *Kejawen's* teaching that the individual has no voice and must bow down to the will of the greater group. To them, such a principle has created a society of people who shy away from critical thinking and from questioning their leaders. *Kejawen* philosophy, in their minds, has created sheep that don't worry about what their appointed shepherd does to them.

Does *Kejawen* have a role in the future?

As Indonesia moves towards greater modernity, and as its people grow more affluent and educated, *Kejawen* surely must answer many questions if it is to survive as a way of life, as a way of seeing the world. New generations of Indonesians will no doubt have different, and some say more Western, attitudes.

Some things will change, of course. Yet it is clear that some of *Kejawen's* ideas have become so ingrained into the Indonesian psyche that they will linger on, and influence what goes on in the world's fourth largest nation, for generations to come.

Robert Go

Los cuadros con palabras de **Jazz**

The paintings accompanied with words by **Jazz**

En términos generales, los seguidores del *Kebatinan* creen en la existencia de una súper-conciencia del mundo cósmico que está por encima del entendimiento del género humano, y a la vez, controla y guía los incidentes humanos y el destino. Se cree que mediante la meditación se llega al contacto con esta Súper-conciencia. Hay varias técnicas meditativas, tales como el hábito y el ayuno. Estas técnicas son una práctica comúnmente empleada por los espiritualistas javaneses a fin de alcanzar disciplina mental y corporal para deshacerse de lo material y los deseos emocionales.

Tapa / Meditation

Generally speaking, the *Kebatinan* follower believes in the existence of a super-consciousness in the cosmic world which is beyond humankind's comprehension, yet controls and guides humans' affairs and destiny. This Superconsciousness is believed to be contacted via meditation. There are several meditation techniques, such as *tapa* and fasting. These techniques are a common practice employed by Javanese spiritualists in order to attain discipline of mind and body to get rid of material and emotional desires. Many *Kebatinan* followers meditate in their own way to seek spiritual and emotional relief. Meditation in Javanese culture is a search for inner self wisdom and to gain physical strength. This tradition is passed down from generation to generation.

Tapa/Meditation I

Acrílico sobre lienzo

Acrylic on canvas

100 x 100 cm

2008

Tapa/Meditation II

Acrílico sobre lienzo
Acrylic on canvas
100 x 100 cm
2008

Tapa/Meditation III

Acrílico sobre lienzo
Acrylic on canvas
100 x 100 cm
2008

Otro método del *Kejawen* es obtener fuerza interior manteniéndose en silencio. Sin hacer ningún ruido. Como resultado, la gente no está acostumbrada a decir lo que piensa o lo que le gusta, ni expresar lo que siente. Lo peor de todo, mucha gente tiene tendencia a mantenerse en silencio, incluso cuando quieren decir algo más o tienen un problema.

Tenang / Silence

Another method in *Kejawen* is to gain inner strength by keeping quiet. Not to make any noise. As a result, people are not used to saying what they think or like, nor express what they feel. Worst of all, many people have a tendency to keep quiet even though they want to say something else or have problems

Bungkam/Silence I

Acrílico sobre lienzo
Acrylic on canvas
100 x 100 cm
2008

Bungkam/Silence II

Acrílico sobre lienzo

Acrylic on canvas

100 x 80 cm

2008

Tenang / Calm I

Acrílico sobre lienzo
Acrylic on canvas
150 x 50 cm
2008

Tenang / Calm II

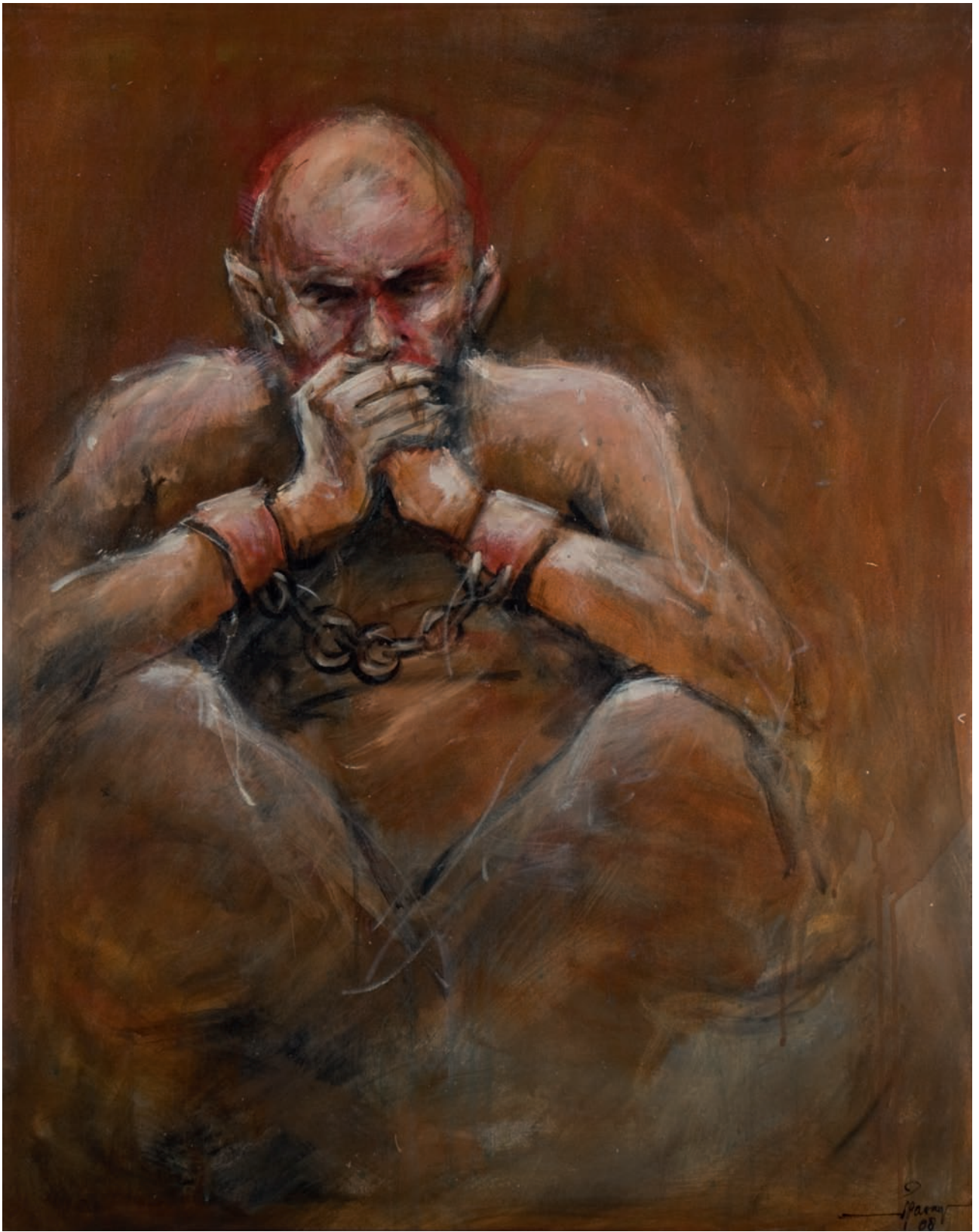
Acrílico sobre lienzo

Acrylic on canvas

100 x 80 cm

2008

El peor caso de *Kejawen* es que algunas personas no tienen la iniciativa para romper con las tradiciones. Si algo adverso les sucede, simplemente lo aceptan tal como es, siguen en silencio y piensan que es su destino.

Nrimo / Acceptance

The worst case scenario of *Kejawen* is that some people just don't have the initiative to break from tradition. If bad things happen to them, they just accept it as it is. They keep quiet and think it is their fate.

Nelangsa/Lost Embrace

Acrílico sobre lienzo
Acrylic on canvas
150 x 50 cm
2008

Nrimo/Acceptance I

Acrílico sobre lienzo
Acrylic on canvas
100 x 230 cm
2008

Nrimo/Acceptance II

Acrílico sobre lienzo
Acrylic on canvas
80 x 100 cm
2008

...aun cuando odian y no están de acuerdo unos con otros, tienen que ser corteses. Se espera que la gente esté en constante paz todo el tiempo. Se espera que estén de la mano resolviendo problemas, y que se ayuden unos a otros todo el tiempo, simplemente en interés de una sociedad en paz.

Rukun / Peaceful

.... even though they hate and don't agree with each other, they have to be polite. People are expected to be in peace the whole time. They are expected to be hand in hand managing problems, and help each other all the time. For the sake of society's peace.

Rukun/Peaceful I

Acrílico sobre lienzo

Acrylic on canvas

100 x 100 cm

2008

Rukun/Peaceful II

Acrílico sobre lienzo
Acrylic on canvas
100 x 100 cm
2008

Todo el mundo tiene que estar regido por el mismo concepto. Tienen que tener la misma opinión. Todos deben estar de acuerdo con las decisiones que están establecidas.

Mufakat / Consensus

Everybody has to be in the same concept. They have to have a mutual understanding. Every body has to agree with the decisions that are established.

Mufakat/Consensus I

Acrílico sobre lienzo
Acrylic on canvas
100 x 150 cm
2008

Mufakat/Consensus II

Acrílico sobre lienzo

Acrylic on canvas

100 x 100 cm

2008

Potret Diri/Self Portrait

Acrílico sobre lienzo
Acrylic on canvas
80 x 80 cm
2008

Jazz Pasay

Nace el 14 de noviembre de 1961 en Surabaya, Indonesia.

Formación / Studies

New York Academy of Art, New York, USA. / School of Visual Arts, New York, USA. / Teguh Ostenrik, Jakarta, Indonesia.

Jazz Pasay, entrevistado por Robert Go

Jazz Pasay es un artista indonés que vive y trabaja con base en Yakarta, la capital de la nación y megalópolis de 14 millones de personas. Posee una Licenciatura en Medicina expedida por una de las mejores universidades de Indonesia, y un Master en administración médica de la Universidad Nacional de San Diego, USA. Jazz comenzó su carrera artística hace casi una década, después de darse cuenta de que a pesar de sus logros como médico, sería como artista donde su vida se completaría.

"Encontré mi trabajo de médico, gratificante," dice Jazz, "pero empecé a sentir que algo faltaba en mi vida diaria. Cuando me introduje en la vida del artista, fue cuando descubrí que podía marcar ahí la diferencia."

En Estados Unidos, Jazz se formó en la Academia de Arte de Nueva York (NYAA) y en la Escuela Visual de Artes (SVA). En su país nativo, fue aprendiz tutelado por Teguh Ostenrik, una de las figuras más influyentes de la escena artística de Indonesia en los últimos años.

Sobre todo, Jazz dice que recoge inspiración del día a día, de los eventos y contextos que observa cada día a su alrededor: "En todo lo que me rodea, hay vida y actividad. Hay sufrimiento y alegría. Hay riqueza y pobreza. Estos extremos dan sentido a nuestra vida colectiva. Y quiero contribuir en la documentación de este proceso, para relatar las diferentes historias, que a su vez, podrían contarnos algo sobre nosotros como persona."

La última serie de Jazz sobre *Kejawen*, o Javanism, investiga cómo se pusieron en marcha estos principios antiguos, establecidos cientos de años en la isla de Java, y que todavía hoy influyen sobre él y sus compatriotas en sus vidas cotidianas. La reciente historia de Indonesia ha estado marcada por caóticas luchas políticas, prosperidad y bancarrota económica, religiosa, conflictos separatistas y comunales, y un constante cambio del Islam, la religión predominante de la nación. Al mismo tiempo, la nación archipiélago atra-

by Robert Go

Jazz Pasay

Born on 14th November 1961 in Surabaya, Indonesia.

Jazz Pasay, interviewed by Robert Go

Jazz Pasay is an Indonesian artist who now lives and works based out of Jakarta, the nation's capital city and megapolis of 14 million people. He holds a medical degree from one of Indonesia's top universities, as well as a Master's degree in healthcare administration from the National

University in San Diego, USA. Jazz began his painting career nearly a decade ago, after he realized that despite his achievements as a general practitioner, it is as an artist that he would fulfill his true calling.

"I found my work as a medical doctor to be rewarding," Jazz said, "but I began to feel that something was missing from my daily life. When I began to explore an artistic life, that was when I knew I could make a greater difference."

In the United States, Jazz trained at the New York Academy of Art (NYAA) and the School of Visual Arts (SVA). Back in his native country, he was an apprentice under Teguh Ostenrik, one of the most influential figures in Indonesia's arts scene in recent years.

Most of all, though, Jazz says that he draws inspiration from the everyday, from events and contexts he observes around him on a daily basis: "All around me, there is life and activity. There is suffering and happiness. There is wealth and poverty. These extremes give meaning to our collective lives. And I want to help document this process, to tell the different stories that altogether could tell us of who we are as a people."

Jazz's latest series on *Kejawen*, or Javanism, explores how this ancient set of principles, established hundreds of years ago on the island of Java, still influences how he and his fellow countrymen lead their everyday lives.

Indonesia's recent history has been marked by chaotic political struggles, economic booms and busts, religious, separatist and communal conflicts, and a changing face for Islam, the nation's predominant religion. At the same ti-

viesa una fase importante de modernización, un período donde las costumbres viejas son a menudo sustituidas a favor de nuevas, un pensamiento globalizado.

Jazz dijo: "Con estas historias, he querido indagar en lo que nos hace indonesios en los niveles más básicos, en este momento en el tiempo. Nosotros, como pueblo y amalgama de culturas, estamos evolucionando. Mucho de lo que hacemos ahora es, o causa de *Kejawen*, o es un directo rechazo a las ideas del *Kejawen*. ¿Somos conscientes de este hecho?

Aunque nació y fue criado en Surabaya, la segunda ciudad indonesia más grande en la isla de Java, los padres de Jazz son originarios respectivamente de Menado, en la isla Sulawesi, y Ambon, en las Molucas. A la misma vez, esta compleja mezcla de herencia y educación hace de Jazz un individuo singular, también le convierte en un ejemplo ideal de la propia Indonesia: una nación forjada por siglos de colonialismo, compuesta por gente variada que habla cientos de idiomas locales, que observa diversas tradiciones culturales, y se ven distintos unos de otros.

Robert Go

Exposiciones individuales / Solo exhibitions

100 Coret & Ciprat, Grand Indonesia, Jakarta, May 2008
Dress Code, KOI Kemang, Jakarta, March 2008
Isyarat Tubuh, Tembi gallery, Jakarta, October 2007
Orang Orang Wayang, KOI Kemang, Jakarta, October 2007
Dancing for the Gods, KOI Kemang, Jakarta, March 2007
Sketch & Draw, KOI Kemang, Jakarta, May 2005
Bunga & Tubuh, KOI Mahakam, Jakarta, July 2004
Bodies, KOI Kemang, April 2004
Blur, Café Tik Tok, Jakarta, October 2002

me, the archipelagic nation is going through a major phase of modernization, a period when old customs are often shed in favor of new, globalized ways of thinking.

Jazz said: "With this series, I wanted to explore what makes us Indonesians at the most basic levels, at this point in time. We, as a people and an amalgamation of cultures, are evolving. Much of what we do now is either because of *Kejawen* or is a direct rejection of *Kejawen* ideas. How aware are we of this fact?"

Although he was born and raised in Surabaya, Indonesia's second largest city on Java Island, Jazz's parents respectively hailed from Menado, in Sulawesi Island, and Ambon, in the Maluku. At the same time that this complex mixture of heritages and upbringing makes Jazz a unique individual, it also makes him an ideal example of Indonesia itself: A nation forged out of the fires of centuries of colonialism, made up of diverse peoples who speak hundreds of local languages, observe different cultural traditions, and see themselves as distinct from each other.

Robert Go

Exposiciones colectivas / Group exhibitions

A Celebration of Friendship 2, Candaria City, Jakarta, June 2008
Pesona Melonia, Crowne Plaza hotel, Jakarta, August 2007
Simply bodies II, WTC, Jakarta, June 2007
Simply bodies, Alila hotel, Jakarta, September 2006
Student's Arts, School of Visual Arts, New York, August 2006
Fashion Paintings, Philo Art Space, Jakarta, March 2006
Pourles Enfants de la Rue, French Embassy, Jakarta, Dec. 2005
Christ for All, Hadiprana Gallery, Jakarta, April 2005
Mother&Child for WHO, Crowne Plaza hotel, Jakarta, March 2005
Aceh's Aid, French Ambassador's residence, Jakarta, Feb. 2005
Aceh's Aid, National Gallery, Jakarta, January 2005
Passion, Crowne Plaza hotel, Jakarta, November 2004
Methamorph, Galeri 678, Jakarta, May 2004
Life is still Beautiful, D Gallerie, Jakarta, March 2004
Blur, Café Tik Tok, Jakarta, October 2002
Golden Pacific Gallery, San Diego, March 2000

Realización y Concepción
Tasneem Salam

Texto:
Tasneem Salam (Prólogo)
Robert Go

Traducción
Alicia Catalá Hall

Fotografía
Dane Pollock

Editado por
Tasneem Gallery
con la colaboración de Antonio Onrubia

Diseño, Maquetación e Impresión
IGOL, S.A.

Dep. Legal
B - 46464 - 2008

ISBN
978-84-612-7271-6