

M A L A C C A.

SKOLA GAMBAR *Enrique de Malacca*

Ahmad Fuad Osman

ILHAM ▶

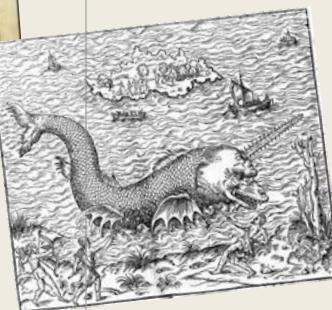
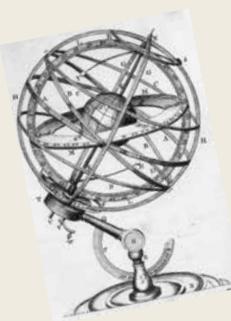
The first circumnavigation around the world by the Magellan-Elcano expedition in 1519 has, over time, gained allegorical significance, marking the start of the age of globalisation. And yet, this story of heroism, tribulation and adventure is primarily told through a Eurocentric (Western-centric) lens.

Records show that among the 270 crew members who undertook the perilous three-year-long expedition on five ships was an enslaved Malay sailor and interpreter named Enrique de Malacca. This insight offers us an opportunity to revisit this historical moment, through the perspective of a person from the Malay Archipelago. Skola Gambar Enrique de Malacca is the fourth iteration of the Enrique de Malacca Memorial Project by Ahmad Fuad Osman. The project was previously exhibited at the Singapore Biennale (2016), the Sharjah Biennale (2019) and most recently at Ahmad Fuad Osman's mid-career solo exhibition at the National Art Gallery of Malaysia (2019–2020).

This present staging offers a response and a new perspective to the recent 500-year-anniversary of the circumnavigation. Drawing on the historical and presently unused Malay terminology for 'museum', Skola Gambar or 'picture school' repurposes a local interpretive frame to question the standard museological process, its authority over interpretations of the past, and the legitimisation of (grand) historical narratives. The artefacts assembled for display possess diverse provenance — some historical, some tenuously linked, some reproduced, some functioning as stand-ins and some that are simply fabricated, speculative and fantastical.

Even so, Ahmad Fuad Osman's creative approach is informed by historical thinking. The artist directs us to pay close attention to the different voices, claims and meanings that images and artefacts can activate. By assembling and staging a wide variety of gambar-gambar, the artist draws on the collage principles that underpin the museum's display operation to reveal the contested meaning-making processes that underlie the legacy of Enrique.

Moving beyond the simplistic binary of East versus West, Skola Gambar explores the keramat of images as powerful containers of memories, visions and ideas, that do not simply represent but actively shape collective historical consciousness. In doing so, the exhibition also explores the contours of history writing, to understand the shared values and competing claims on Enrique's identity and geographic affiliations across Malaysia, Indonesia and the Philippines.

Curated by Simon Soon
in conversation with
Felice Noelle Rodriguez

Pelayaran Magellan-Elcano mengelilingi dunia menjadi tanda bermulanya zaman globalisasi. Namun demikian, kisah tentang keperwiraan, kesengsaraan dan pengembaraan itu acap kali diceritakan melalui kaca mata Eropah (Barat).

Berdasarkan pelbagai catatan, salah seorang daripada 270 orang awak-awak yang berlayar selama tiga tahun dengan lima buah kapal itu adalah seorang pelayar dan penterjemah berketurunan Melayu bernama Enrique de Malacca. Kerana itu kita ingin kembali menjenguk titik sejarah ini melalui sudut pandang orang yang datang dari Kepulauan Melayu.

Skola Gambar Enrique de Malacca merupakan lelaran keempat daripada Enrique de Malacca Memorial Project yang dihasilkan oleh Ahmad Fuad Osman. Projek ini pernah dipamerkan di Singapore Biennale (2016), Sharjah Biennale (2019) dan paling terkini di pameran solo pertengahan kerjaya Ahmad Fuad Osman di Balai Seni Negara Malaysia (2019–2020).

Persembahan ini menawarkan tindak balas dan pandangan baharu terhadap pelayaran mengelilingi dunia yang kini memasuki ulang tahun ke-500. Dengan menggunakan istilah lama bagi 'muzium', Skola Gambar menggunakan pakai kerangka pentafsiran tempatan untuk mempermasalahkan proses museologi yang piawai, kewibawaannya dalam menafsirkan masa lalu, dan keabsahan naratif-naratif (aliran utama) sejarah (grand narratives). Segala artifak yang dipamerkan datang dari pelbagai sumber — ada yang bersejarah, ada yang berkait secara samar-samar, ada yang dihasilkan semula, dan ada juga yang berbentuk gantian atau rekaan, telahan dan khayalan.

Biarpun demikian, pendekatan daya cipta Ahmad Fuad Osman tetap berpaut kepada sejarah. Seniman ini menuntun kita supaya menjadi lebih peka dengan gambar-gambar dan artifak-artifak yang melahirkan pelbagai jenis suara, dakwaan, dan makna. Beliau memanfaatkan prinsip-prinsip kolaj — yang merupakan asas kepada pameran muzium — dalam menghimpun dan mementaskan pelbagai jenis gambar. Dengan halus Fuad memasuki kesedaran sejarah kita untuk mencungkil naik kerencaman proses pemberian makna yang menggarisbawahi pusaka Enrique.

Dengan tidak mengendahkan dikotomi Timur lawan Barat, Skola Gambar menyelongkar keramat gambar sebagai tempat tersimpannya pelbagai ingatan, matlamat dan pemikiran yang mencerminkan dan membentuk kesedaran sejarah bersama. Oleh itu, pameran ini turut meneroka pelbagai raut tulisan sejarah untuk memahami nilai-nilai sepunya dan pelbagai percanggahan pendapat mengenai identiti dan tempat-tempat di Malaysia, Indonesia dan Filipina yang dikaitkan dengan Enrique.

Kerangka (Structure)

- 1 Kacukan (Creole)
- 2 Peta (Picture)
- 3 Mare Liberum (High Seas)
- 4 Keramat (Afterlife)

The Skola Gambar is divided into four chapters: (1) Creole, (2) Picture, (3) High Seas, and (4) Afterlife. Additionally, each chapter contains three sections that address some of the important themes and issues that the artist and curators have explored over the course of their conversations. These texts serve as a reminder of the importance of historical thinking as well as the significance of an artistic approach to that thought process.

The smaller labels connected to specific artefacts on display contain fragmentary accounts and descriptive information, to facilitate the use of displayed artefacts as object lessons. The labels do not aim to provide visitors with definitive answers on history; rather, they briefly contextualise the artefacts on display, which may lead visitors to pay closer attention.

Visitors will have to piece together their own account and understanding of Enrique's life story through a range of sources. The four chapters do not need to be viewed in sequence. Exploring the connections between the themes and issues raised in this exhibition can be approached in a non-linear and interconnected manner.

Skola Gambar dibahagikan kepada empat bab: (1) Kacukan, (2) Peta, (3) Mare Liberum dan (4) Keramat. Setiap bab mengandungi tiga bahagian yang berbicara tentang beberapa tema dan isi penting hasil daripada perbualan seniman ini dengan para kurator. Tulisan pernyataan ini memberi isyarat tentang pentingnya sudut pandang sejarah serta pendekatan seni terhadap proses tersebut.

Label-label yang mengiringi setiap artefak mengandungi cebisan catatan dan pernyataan untuk membantu artefak yang dipamerkan menjadi objek pembelajaran. Label-label ini tidak menawarkan jawapan sejarah yang muktamad kepada para pelawat, sebaliknya memberi konteks kepada setiap artefak dipamerkan agar para pelawat dapat merenung dengan lebih dekat.

Para pelawat perlu mencantumkan sendiri pendapat dan pemahaman mereka tentang kehidupan Enrique melalui pelbagai sumber. Keempat-empat bab tersebut tidak perlu direnung berdasarkan turutan. Penerokaan hubungan antara tema dan isi yang dibangkitkan di dalam pameran ini boleh sahaja dilakukan secara bersimpang-siar dan saling berhubungan.

AHMAD FUAD OSMAN

Born in 1969 in Kedah, Malaysia, Ahmad Fuad Osman graduated with a BA in Fine Art from MARA Institute of Technology (now UiTM) in 1991. In the 1990s, Fuad was involved in the Malaysian film and theatre industry, and this period influenced a shift in his artistic practice from Neo Expressionist painting to conceptual multi-disciplinary works encompassing installation, sculpture, print and video. Socio-political themes have long been a key concern as he investigates subject matters including identity politics, the abuse of power and historical amnesia. Using a potent mix of wit and philosophy Fuad speaks to broad spectrums of society on challenging subjects.

Recent years have shown a conceptual turn for Fuad with an interest in the veracity of truths, alternate histories and contesting or reinterpreting of existing histories emerging. This characteristic comes through in *Recollections of Long Lost Memories* (2007/08), which won Jurors' Choice Award at the APBF Signature Art Prize (2008) in Singapore, and his more recent work, 'Enrique de Malacca Memorial Project'. Drawing on historical accounts, texts and archives, Fuad pieces together fragments of evidence and conflicting narratives, finding creative ways to fill in gaps. As such his recent practice not only reconsiders historical narratives, but opens up possibilities of contesting and rewriting established canons.

Fuad has exhibited internationally including *Cast But One Shadow: Afro Southeast Asian Affinities* at UP Vargas Museum, Manila Philippines 2021/22, 'Blackout' at Kunsthall Rotterdam 2019, at Sharjah Biennale's *Leaving The Echo Chamber* 2019, *Singapore Biennale: An Atlas of Mirrors*, Singapore, 2016; *Multiple Languages*, Silverlens Gallery, Makati, Manila, Philippines, 2014; *Welcome to the Jungle: Contemporary Art in Southeast Asia From the Collection of Singapore Art Museum*, Yokohama Museum of Art, Japan, 2013, and participated in residencies including the Vermont Studio Centre, USA (2004), Goyang National Art Studio, South Korea (2005–2006) and Rimbun Dahan, Malaysia (2007–2008). His works can be found in the collections of National Art Gallery (Malaysia), Petronas Gallery (Malaysia), Singapore Art Museum, and KADIST amongst others.

Ahmad Fuad Osman lahir pada tahun 1969, di Kedah. Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Seni Halus dari Universiti Teknologi MARA (UiTM) pada tahun 1991. Pada tahun 1990-an, Fuad bergerak dalam industri teater dan perfilman Malaysia sehingga mendorong beliau untuk melakukan anjakan dalam amalan keseniannya. Beliau bergerak dari amalan kesenian Neo-Expressionisme kepada menghasilkan karya-karya konseptual pelbagai disiplin seperti instalasi, arca, media cetak dan video. Fuad juga intim dengan tema sosio-politik misalkan politik identiti, masalah penyalahgunaan kuasa dan penyakit lupa sejarah. Dengan falsafah dan kecerdasan, Fuad berbicara kepada segala macam hal orang tentang segala macam hal.

Sejak kebelakangan ini, Fuad mengalihkan minat kepada persoalan kebenaran sebuah hakikat sejarah-sejarah yang tidak didendang, dan mencabar atau mentafsirkan semula naratif sejarah sedia ada. Hal ini terserlah dalam *Recollections of Long Lost Memories* (2007/08), yang telah memenangi Juror's Choice Award at APBF Signature Art Prize (2008) di Singapura. Begitu juga dengan karya terbarunya iaitu 'Enrique de Malacca Memorial Project'. Dengan merujuk pelbagai catatan, teks dan arkib sejarah, Fuad mencantumkan pelbagai serpihan cerita dan riwayat yang saling bercanggah, kemudian mengisi kekosongan yang ada dengan cara kreatif. Minat terbaharunya ini tidak hanya bertindak mempersoalkan semula naratif sejarah, tetapi juga membongkar segala kemungkinan terhadap upaya mencabar lalu mengarang semula hukum-hukum yang sudah termapan.

Karya-karya Fuad sudah berada di pentas antarabangsa termasuklah karya *Cast But One Shadow: Afro Southeast Asian Affinities* di UP Vargas Museum, di Manila, Filipina (2021/22), 'Blackout' di Kunsthall Rotterdam 2019 dan di Sharjah Biennale: *Leaving The Echo Chamber* 2019, *Singapore Biennale: An Atlas of Mirrors* di Singapura 2016; *Multiple Languages* di Silverlens Gallery, Makati, Manila, Filipina 2014; *Welcome to the Jungle: Contemporary Art in Southeast Asia From the Collection of Singapore Art Museum* di Yokohama Museum of Art di Jepun 2013. Beliau juga pernah menyertai pelbagai sua seni seperti di Vermont Studio Centre, USA (2004), Goyang National Art Studio, Korea Selatan (2005–2006) dan Rimbun Dahan, Malaysia (2007–2008). Karya-karya beliau boleh disaksikan di Balai Seni Negara (Malaysia), Galeri Petronas (Malaysia), Singapore Art Museum, dan KADIST amongst others.

Cermin Sejarah

I first came across Enrique de Malacca in 1985. Among my mother's small collection of old books was a novel titled *Panglima Awang* by the Malay reformist Harun Aminurrashid. Published in 1958, a year after Malaya's independence, the book was my first introduction to an alternative history of the Malay world. It was written in a manner that spoke to the rakyat (people), which made the book an instant hit! This formative coming-of-age encounter led me to create this memorial.

History commemorates the Magellan-Elcano expedition led by Portuguese explorer Ferdinand Magellan as the first circumnavigation of the Earth. However, Magellan himself did not actually complete the full circle as he was killed on Mactan Island in the Philippines. The surviving crew from the expedition carried on the journey, eventually reaching the Spice Islands. One of the two remaining ships, commanded by Juan Sebastian Elcano, made its way back to Europe.

Among Magellan's original crew was an enslaved Malay sailor named Enrique whom Magellan had acquired during the Portuguese conquest of Malacca in 1511. Over the years, Enrique would become an important interlocutor for Magellan, as interpreter and teacher of the different cultural worlds that existed in the Malay Archipelago. In his last will, Magellan declared that Enrique should be made a 'free man' upon his death and according to historical records, Enrique was last sighted on Mactan Island, shortly after Magellan's passing.

In the absence of evidence, we now pass into the realm of speculation. Could it be that upon gaining his freedom, Enrique did make it back home to Malacca? If that was the case, was Enrique the first person to successfully circumnavigate the Earth as he had already covered the journey to Europe previously when Magellan brought him back as a captured slave? What would the image of the world look like if we were to explore it through the perspective of Enrique, an enslaved person from the Malay Archipelago who became an explorer of foreign lands, and a go-between of different cultures?

The *Enrique de Malacca Memorial Project* is built from archaeological evidence, interviews with scholars, religious notes, and popular folklore that I have assembled over the years. It is an attempt to create an archive to recover a figure lost to history. While we do not know the fate of Enrique, this factual void has shaped a diverse mythical legacy surrounding his identity, allegiance and reputation. The undertaking has led me to discover the persistent and popular 'afterlives' of a historical person in present-day Malaysia, Indonesia and the Philippines. In turn, Enrique's legacy has found new expressions in the specific post-colonial context of these countries—with each contributing to a kaleidoscope of competing and overlapping personalities known variously as Enrique de Malacca, Enrique de Cebu, Enrique Maluku, Daeng Malik Siluak, Henrique, Henry, Heinrich, Panglima Awang, etc.

— Ahmad Fuad Osman

Dertama kali saya membaca tentang Enrique de Malacca adalah melalui sebuah novel tulisan seorang pembaharu Melayu iaitu Harun Aminurrashid yang berjudul *Panglima Awang*. Saya menemuiinya dalam himpunan buku-buku lama milik ibu saya pada tahun 1985. Buku yang diterbitkan pada tahun 1958—setahun selepas Tanah Melayu merdeka—menjadi pertemuan pertama saya dengan sejarah-sejarah lain alam Melayu. Ianya diminati ramai kerana ditulis dengan cara yang dekat dengan rakyat. Pertemuan yang terjadi sewaktu saya sedang meningkat dewasa inilah yang akhirnya mendorong saya untuk melahirkan karya peringatan ini.

Sejarah mencatatkan bahawa pengembalaan Magellan-Elcano adalah sebuah pelayaran mengelilingi dunia yang pertama. Walau bagaimanapun, Ferdinand Magellan tidak menamatkan satu pusingan lengkap. Beliau dibunuhi di kepulauan Mactan di Filipina. Awak-awak kapal yang terselamat meneruskan pelayaran mereka sehingga berlabuh di Kepulauan Rempah (Spice Islands). Salah satu daripada dua kapal yang terselamat berjaya pulang ke Eropah dengan diketuai oleh Juan Sebastian Elcano.

Salah seorang anak kapal Magellan terawal ialah seorang kelasi Melayu bernama Enrique yang diperhambakan oleh Magellan semasa penaklukan Melaka oleh Portugis pada tahun 1511. Lama-kelamaan, Enrique menjadi seorang wakil penting kepada Magellan, jurubahasa serta guru tentang pelbagai kebudayaan di Kepulauan Melayu. Dalam wasiatnya yang terakhir, Magellan ada menyebut bahawa Enrique perlu 'dibebaskan' setelah dia mati dan menurut pelbagai catatan sejarah, sosok Enrique dilihat buat kali terakhir di pulau Mactan, tidak lama setelah kematian Magellan.

Kerana tidak ada banyak bukti, kita akhirnya berpaut kepada andaian. Mungkinkah Enrique pulang ke Melaka setelah beliau dibebaskan? Jika begitulah hakikatnya, adakah Enrique orang yang pertama berjaya mengelilingi dunia kerana dia telah melengkapkan perjalanan ke Eropah selepas Magellan membawanya pulang sebagai hamba? Seperti apa gamaknya wajah dunia jika penerokaan dilakukan melalui sudut pandang Enrique, seorang hamba dari Kepulauan Melayu yang menjadi pengembara di tanah-tanah asing, dan seorang yang berjalan di atas batas pelbagai kebudayaan?

Enrique de Malacca Memorial Project dihasilkan melalui bukti-bukti arkeologi, temu bual dengan para cendekiawan, catatan-catatan agama, dan dongeng-dongeng yang saya kumpulkan sejak bertahun-tahun. Ia merupakan suatu usaha untuk mewujudkan sebuah arkib khusus buat seorang sosok yang hilang dalam sejarah. Kita tidak tahu apa nasib Enrique. Jati diri, ketaatan, dan namanya ditempel oleh pelbagai kisah khayali. Projek ini menemukan saya dengan pelbagai 'hayat sesudah mati' seorang sosok bersejarah yang popular di Malaysia, Indonesia dan Filipina. Dalam konteks pasca-penjajahan, Enrique menjelma dalam pelbagai bentuk baharu di negara-negara ini. Kesemuanya memiliki keperibadian tersendiri seperti Enrique de Malacca, Enrique de Cebu, Enrique Maluku, Daeng Malik Siluak, Henrique, Henry, Heinrich, Panglima Awang, dan sebagainya.

— Ahmad Fuad Osman

WHAT DO YOU THINK?

Please share your photos and experiences at the exhibition with the hashtags #ilhamgallerykl

Find us on Instagram or Facebook
[@ilhamgallerykl](https://www.instagram.com/ilhamgallerykl)

APA PENDAPAT ANDA?

Sila kongsikan foto dan pengalaman melawat pameran dengan tanda pagar #ilhamgallerykl

Ikuti kami di laman Instagram
atau Facebook [@ilhamgallerykl](https://www.facebook.com/ilhamgallerykl)

Levels 3 & 5, Ilham Tower
No. 8, Jalan Binjai
50450 Kuala Lumpur, Malaysia.

Opening hours:
Tue – Sat 11am – 7pm
Sun 11am – 5pm.
Closed on Mondays
and public holidays.

Waktu lawatan:
Selasa – Sabtu 11pg – 7ptg
Ahad 11pg – 5ptg.
Tutup pada setiap Isnin
dan cuti awam.

ilhamgallerykl
www.ilhamgallery.com

VISITOR GUIDELINES

To protect the artworks from damage, we ask that visitors please refrain from touching any of the artworks on display.

Food and drinks are not allowed in the gallery.

While we do not allow flash, we do encourage photography in the gallery! Please instagram your favourite artwork with the hashtag #ilhamgallerykl — so we can share it on our page as well.

GARIS PANDUAN UNTUK PENGUNJUNG

Bagi mengelak karya-karya seni daripada ditimpa kerosakan, kami meminta para pengunjung untuk tidak sesekali menyentuh sebarang karya yang dipamerkan.

Makanan dan minuman tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam galeri.

Walaupun kami tidak membenarkan penggunaan denyar (flash) kamera, namun kami menggalakkan orang ramai mengambil gambar di dalam galeri kami! Sila labelkan imej instagram mana-mana karya yang anda gemari dengan #ilhamgallerykl — agar kami dapat juga berkongsi imej tersebut di laman web kami.

