

Biophilia Theory in the Production of Visual Art in Southeast Asia

Teori Biophilia dalam Penghasilan Karya Seni di Asia Tenggara

Hilal Mazlan¹, *Izzal Khairi Ramli², Nur Muhammad Amin Hashim Amir³,
Ruzamira Abdul Razak⁴, Aznan Omar⁵

^{1,3,4,5}Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perak,
Kampus Seri Iskandar, 32610 Seri Iskandar, Perak, Malaysia

^{1,2}Fakulti Seni, Kelestarian dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim, Perak

hilal@uitm.edu.my^{1,2}, *izzal@fskik.upsi.edu.my², muhammadamin@uitm.edu.my³,
ruzamira@uitm.edu.my⁴, aznan760@uitm.edu.my⁵

***Corresponding author**

Received: 6 May 2026; Accepted: 30 June 2026; Published: 1 September 2026

ABSTRACT

This study examines the application of biophilia theory in the production of visual artworks in Southeast Asia, focusing on how natural elements are translated into artistic forms through visual language, materials, spatial experience, and cultural interpretation. Biophilia, introduced by Edward O. Wilson, explains the innate human tendency to connect emotionally and psychologically with nature. In the context of contemporary art, this theory provides an important framework for understanding why organic forms, natural materials, biomorphic structures, light, and environmental elements often generate positive emotional responses among viewers. The study employs a qualitative approach through literature review, document analysis, and visual analysis of selected artworks by Southeast Asian artists. Selected artists include Latif Mohidin, Ramlan Abdullah, Arahmaiani, and Suzann Victor, whose works demonstrate strong relationships between artistic production and natural elements. The findings indicate that biophilic characteristics in Southeast Asian art appear through the use of tropical organic imagery, natural materials, repetitive organic structures, spatial immersion, and sensory experience. These elements not only contribute to aesthetic appreciation but also reflect cultural identity, ecological awareness, and psychological restoration. The study concludes that biophilia theory offers a relevant interdisciplinary perspective for understanding how contemporary Southeast Asian art reconnects human experience with nature, particularly within increasingly urbanized environments. This research also contributes to expanding discourse in Environmental Psychology and visual art studies by linking natural perception, emotional response, and artistic meaning.

Keywords: *Biophilia, visual art, Southeast Asia, natural elements, organic forms, contemporary art, environmental aesthetics*

ABSTRAK

Kajian ini meneliti aplikasi teori biophilia dalam penghasilan karya seni visual di Asia Tenggara dengan memberi fokus kepada bagaimana unsur alam diterjemahkan ke dalam bentuk artistik melalui bahasa visual, bahan, pengalaman ruang, dan tafsiran budaya. Teori biophilia yang diperkenalkan oleh Edward O. Wilson menjelaskan kecenderungan semula jadi manusia untuk mempunyai hubungan emosi dan psikologi dengan alam. Dalam konteks seni kontemporari, teori ini menjadi kerangka penting untuk memahami mengapa bentuk organik, bahan semula jadi, struktur biomorfik, cahaya, dan unsur persekitaran sering menghasilkan tindak balas emosi yang positif kepada penonton. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui sorotan literatur, analisis dokumen, dan analisis visual terhadap karya artis terpilih dari Asia Tenggara. Antara artis yang dianalisis ialah Latif Mohidin, Ramlan

Abdullah, Arahmaiani, dan Suzann Victor yang menunjukkan hubungan kuat antara penghasilan karya seni dan unsur alam. Dapatan kajian menunjukkan bahawa ciri biophilia dalam seni Asia Tenggara hadir melalui penggunaan imejan organik tropika, bahan semula jadi, struktur organik berulang, pengalaman ruang imersif, dan pengalaman sensorial. Unsur-unsur ini bukan sahaja menyumbang kepada nilai estetika tetapi turut mencerminkan identiti budaya, kesedaran ekologi, dan pemulihan psikologi. Kajian ini merumuskan bahawa teori biophilia menawarkan perspektif interdisiplin yang relevan dalam memahami bagaimana seni kontemporari Asia Tenggara menghubungkan semula pengalaman manusia dengan alam, khususnya dalam konteks persekitaran bandar yang semakin berkembang.

Kata kunci: Biophilia, seni visual, Asia Tenggara, unsur alam, bentuk organik, seni kontemporari, estetika persekitaran

ISSN: 2550-214X © 2026. Published for Ideology Journal by UiTM Press. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-No Commercial-No Derivatives License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.

1 LATAR BELAKANG KAJIAN

Hubungan antara manusia dan alam semula jadi merupakan salah satu asas penting dalam perkembangan seni visual sejak awal tamadun manusia. Sejak zaman prasejarah, manusia telah menjadikan alam sebagai sumber inspirasi utama dalam penghasilan imej, simbol, dan bentuk visual yang menggambarkan pengalaman hidup mereka. Lukisan gua, ukiran batu, motif flora, dan struktur organik dalam pelbagai budaya menunjukkan bahawa alam bukan sahaja menjadi latar kehidupan manusia tetapi turut membentuk imaginasi visual dan bahasa seni. Dalam perkembangan ini, hubungan antara manusia dan alam berkembang sebagai satu bentuk pengalaman emosi, budaya, dan simbolik yang terus mempengaruhi penghasilan seni hingga ke era moden dan kontemporari. Konsep hubungan semula jadi antara manusia dan alam kemudiannya dijelaskan melalui teori **biophilia**, yang diperkenalkan oleh Edward O. Wilson. Menurut Wilson (1984), manusia mempunyai kecenderungan semula jadi untuk tertarik kepada kehidupan dan unsur-unsur yang menyerupai kehidupan kerana hubungan tersebut terbentuk melalui proses evolusi. Teori ini menjelaskan bahawa manusia secara semula jadi lebih mudah memberi respons positif terhadap bentuk organik, cahaya semula jadi, air, tumbuhan, tekstur semula jadi, dan pola biomorfik kerana unsur-unsur tersebut berkait rapat dengan sejarah survival manusia dalam alam.

Dalam bidang Environmental Psychology, teori biophilia diperkukuh oleh pelbagai kajian yang menunjukkan bahawa alam mempunyai kesan langsung terhadap kesejahteraan mental dan emosi manusia. Kaplan dan Kaplan (1989) melalui Attention Restoration Theory (ART) menjelaskan bahawa persekitaran semula jadi mempunyai keupayaan memulihkan keletihan perhatian kerana alam menyediakan rangsangan yang lembut (*soft fascination*), iaitu pengalaman visual yang menarik perhatian tanpa memerlukan fokus yang tinggi. Elemen seperti pergerakan daun, aliran air, bunyi angin, dan perubahan cahaya semula jadi memberi peluang kepada minda untuk berehat daripada tekanan kognitif harian. Selain itu, Ulrich (1984) melalui Stress Reduction Theory (SRT) menunjukkan bahawa pendedahan kepada alam mampu mengurangkan tekanan fisiologi. Kajian beliau mendapati bahawa pesakit hospital yang mempunyai pandangan ke arah pokok pulih lebih cepat berbanding pesakit yang hanya melihat dinding bangunan. Penemuan ini menunjukkan bahawa unsur alam mempunyai pengaruh yang nyata terhadap kestabilan emosi, kadar denyutan jantung, dan pengurangan tekanan mental.

Dalam konteks kehidupan moden, perkembangan urbanisasi pesat telah menyebabkan manusia semakin jauh daripada pengalaman alam semula jadi. Kehidupan bandar yang dipenuhi bangunan konkrit, teknologi digital, tekanan pekerjaan, dan kekurangan ruang hijau telah meningkatkan masalah kesejahteraan mental termasuk stres, kebimbangan, dan Depression. Dalam keadaan ini, pelbagai bidang mula meneliti bagaimana unsur alam boleh dibawa semula ke dalam kehidupan manusia melalui reka bentuk, seni bina, dan seni visual. Dalam bidang seni visual, teori biophilia memberi asas penting untuk memahami mengapa unsur alam sering digunakan dalam karya seni kontemporari. Unsur seperti

bentuk organik, tekstur semula jadi, bahan semula jadi, cahaya lembut, dan susunan ruang biomorfik sering menghasilkan pengalaman visual yang lebih tenang dan reflektif. Menurut Kellert (2008), unsur biophilic bukan sahaja hadir melalui bahan alam tetapi juga melalui corak visual, susunan ruang, dan hubungan sensorial yang menyerupai pengalaman alam.

Contohnya, karya Andy Goldsworthy memperlihatkan bagaimana bahan semula jadi seperti daun, batu, ais, dan ranting digunakan untuk menghasilkan karya yang menekankan keseimbangan, perubahan semula jadi, dan hubungan langsung dengan persekitaran. Walaupun karya beliau berkembang dalam konteks Barat, pendekatan ini menjadi rujukan penting dalam memahami bagaimana teori biophilia boleh diterjemahkan ke dalam bahasa visual kontemporari (Bishop, 2012).

Figure 1 Leaves, Andy Goldsworthy

Figure 2 Ice Arc, Andy Goldsworthy

Dalam konteks Asia Tenggara, hubungan antara seni dan alam mempunyai asas budaya yang sangat kuat kerana rantau ini kaya dengan biodiversiti tropika, landskap semula jadi, serta budaya yang sangat dekat dengan persekitaran alam. Unsur seperti tumbuhan tropika, struktur akar, sungai, laut, dan hutan sering menjadi sumber visual utama dalam seni tradisional dan moden.

Di Malaysia, karya Latif Mohidin melalui siri *Pago-Pago* memperlihatkan pengaruh landskap tropika Asia Tenggara melalui bentuk organik, struktur biomorfik, dan transformasi visual yang menyerupai tumbuhan serta pertumbuhan semula jadi. Menurut Ibrahim (2018), siri ini lahir daripada pengalaman perjalanan beliau di Asia Tenggara dan menunjukkan sintesis antara landskap tropika dan bahasa seni moden. Selain itu, Ramlan Abdullah menggunakan struktur organik dalam karya arca yang menampilkan susunan bentuk berulang menyerupai pola pertumbuhan semula jadi. Menurut Yusof (2017), susunan ritma bentuk dalam karya beliau memberi kesan visual yang hampir dengan struktur biologi walaupun menggunakan medium logam industri.

Figure 3 Pago Pago, Latiff

Di Indonesia, Arahmaiani menggunakan bahan seperti buluh, daun, tanah, dan bahan organik dalam karya instalasi bagi membincangkan hubungan manusia dengan alam, ekologi, dan spiritualiti. Pendekatan beliau menunjukkan bahawa unsur alam dalam seni Asia Tenggara tidak hanya bersifat visual tetapi membawa makna budaya dan sosial yang mendalam. Walaupun banyak karya di Asia Tenggara menunjukkan hubungan yang kuat dengan alam, kajian yang meneliti secara khusus teori biophilia dalam konteks seni rantau ini masih terhad. Kebanyakan kajian memberi tumpuan kepada identiti budaya, seni ekologi, atau naratif alam sekitar, tetapi kurang memberi perhatian kepada bagaimana unsur alam menghasilkan tindak balas psikologi dan emosi melalui pengalaman seni. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk memahami bagaimana teori biophilia dapat menjelaskan hubungan antara alam, seni visual, dan pengalaman manusia dalam konteks Asia Tenggara. Kajian ini juga bertujuan mengenal pasti bagaimana unsur alam diterjemahkan dalam bentuk visual, bahan, struktur ruang, dan pengalaman sensori dalam karya seni kontemporari.

2 KAJIAN LITERATUR

Teori biophilia menjadi asas penting dalam memahami mengapa manusia cenderung memberi respons positif terhadap alam semula jadi dan unsur-unsur yang menyerupainya. Konsep ini diperkenalkan oleh Edward O. Wilson yang menjelaskan bahawa manusia mempunyai kecenderungan semula jadi untuk berhubung dengan kehidupan dan proses yang menyerupai kehidupan kerana hubungan tersebut terbentuk melalui sejarah evolusi manusia (Wilson, 1984). Dalam konteks ini, unsur seperti tumbuhan, air, cahaya semula jadi, tekstur organik, bentuk biomorfik, dan pola semula jadi sering memberi kesan psikologi yang positif kerana manusia secara naluri lebih mudah menerima bentuk-bentuk yang menyerupai sistem kehidupan. Teori ini menjelaskan bahawa hubungan manusia dengan alam bukan sekadar fenomena budaya, tetapi mempunyai asas biologi yang kuat.

Dalam bidang Environmental Psychology, teori biophilia diperkukuh melalui kajian yang menunjukkan bahawa alam semula jadi mempunyai kesan langsung terhadap pemulihan mental dan kesejahteraan emosi. Kaplan dan Kaplan (1989) melalui Attention Restoration Theory (ART) menjelaskan bahawa persekitaran semula jadi mempunyai keupayaan untuk memulihkan keletihan perhatian kerana alam menyediakan bentuk rangsangan yang lembut (*soft fascination*), iaitu rangsangan yang menarik perhatian tanpa menuntut fokus yang tinggi. Dalam konteks ini, elemen seperti pergerakan daun, bunyi air, cahaya semula jadi, dan pola tumbuhan membantu otak berehat daripada tekanan perhatian harian. Teori ini penting dalam penghasilan karya seni kerana unsur-unsur yang menyerupai alam berpotensi menghasilkan kesan restoratif yang sama kepada penonton.

Selain ART, kajian oleh Ulrich (1984) melalui Stress Reduction Theory (SRT) menunjukkan bahawa pendedahan kepada unsur alam mampu memberi kesan fisiologi yang positif. Kajian beliau mendapati bahawa pesakit hospital yang mempunyai pandangan ke arah pokok pulih lebih cepat berbanding pesakit yang melihat dinding bangunan. Dapatan ini menunjukkan bahawa unsur alam mempunyai

kesan langsung terhadap pengurangan stres, kestabilan emosi, dan tindak balas fisiologi tubuh manusia. Dalam konteks seni visual, penemuan ini memberi asas bahawa karya seni yang mengandungi unsur alam berpotensi menghasilkan tindak balas emosi yang serupa, khususnya apabila karya tersebut menggunakan cahaya semula jadi, ruang terbuka, bunyi alam, atau bahan organik.

Perkembangan teori biophilia dalam seni turut dikaitkan dengan konsep biophilic design, iaitu penggunaan unsur semula jadi dalam persekitaran binaan bagi meningkatkan kesejahteraan manusia. Menurut Kellert (2008), reka bentuk yang mengandungi bentuk organik, corak semula jadi, pencahayaan semula jadi, dan hubungan visual dengan alam mampu meningkatkan kesejahteraan psikologi. Prinsip ini sangat relevan dalam seni kontemporari kerana banyak karya instalasi dan arca menggunakan pendekatan ruang, cahaya, dan susunan bentuk untuk menghasilkan pengalaman sensori yang hampir dengan pengalaman berada dalam alam. Dalam sejarah seni moden dan kontemporari, hubungan antara seni dan alam berkembang melalui gerakan seperti *environmental art*, *land art*, dan seni ekologi. Dalam pendekatan ini, alam bukan lagi sekadar subjek visual tetapi menjadi medium utama dalam karya seni. Andy Goldsworthy misalnya menggunakan daun, batu, ais, ranting, dan lumpur untuk menghasilkan karya sementara yang menekankan proses semula jadi, perubahan, dan ketidakkekalan (Bishop, 2012). Karya beliau menunjukkan bahawa unsur alam bukan sahaja memberi nilai visual tetapi mencipta pengalaman yang sangat dekat dengan teori biophilia kerana penonton berhadapan secara langsung dengan bahan semula jadi dan transformasi alam.

Perkembangan penyelidikan mutakhir memperluas biophilia daripada sekadar kehadiran tumbuhan kepada pengalaman alam yang bersifat fizikal, sensori, morfologi, material, dan simbolik. Zhong et al. (2022) menegaskan bahawa biophilic design merangkumi nature incorporation, nature inspiration, dan nature interaction, manakala Tekin et al. (2023) menunjukkan bahawa parameter biophilic boleh disusun secara sistematik untuk menilai pengalaman ruang dan kesejahteraan. Meta-analisis oleh Gaekwad et al. (2022) turut memberikan sokongan empirikal terhadap hubungan antara pendedahan kepada alam dan respons emosi positif. Kajian yang lebih terkini pula terus melaporkan kaitan biophilic design dengan kesejahteraan dalam persekitaran kerja dan terapeutik (Al Khatib et al., 2024; Valor et al., 2024). Walaupun kebanyakan bukti ini datang daripada seni bina dan psikologi persekitaran, kerangka tersebut relevan kepada seni visual kerana karya instalasi dan arca juga membentuk pengalaman ruang, material, cahaya, pola, dan rangsangan sensori.

Dalam konteks Asia Tenggara, hubungan antara seni dan alam mempunyai akar budaya yang sangat kuat kerana rantau ini kaya dengan landskap tropika, biodiversiti, dan tradisi visual yang berkait rapat dengan alam sekitar. Di Malaysia, unsur alam telah lama menjadi sebahagian daripada bahasa visual dalam seni moden dan kontemporari. Antara contoh penting ialah karya Latif Mohidin melalui siri *Pago-Pago*, yang dihasilkan hasil pengalaman beliau mengembara di Asia Tenggara. Siri ini memperlihatkan bentuk organik, struktur tumbuhan, landskap tropika, dan bentuk biomorfik yang diterjemahkan dalam bentuk semi-abstrak (Ibrahim, 2018). Bentuk-bentuk dalam karya beliau menyerupai akar, batang, daun, dan struktur pertumbuhan semula jadi, sekali gus menunjukkan hubungan visual yang kuat dengan teori biophilia. Dalam bidang arca, Ramlan Abdullah juga memperlihatkan penggunaan struktur organik melalui susunan bentuk logam yang menyerupai pertumbuhan semula jadi. Menurut Yusof (2017), karya beliau menampilkan susunan berulang yang menyerupai ritma alam dan perkembangan organik, walaupun menggunakan bahan industri seperti keluli. Hal ini menunjukkan bahawa teori biophilia tidak semestinya memerlukan bahan semula jadi secara literal, tetapi juga boleh diterjemahkan melalui bentuk dan struktur yang menyerupai pola semula jadi.

Di Indonesia, Arahmaiani menggunakan unsur alam dalam karya instalasi melalui bahan seperti buluh, daun, tanah, dan tekstil organik. Pendekatan beliau banyak berkait dengan isu ekologi, spiritualiti, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Dalam karya-karya beliau, bahan alam tidak hanya berfungsi sebagai medium visual tetapi membawa naratif sosial dan kesedaran ekologi (Arahmaiani, 2011). Di Singapore pula, Suzann Victor menampilkan pendekatan sensori melalui penggunaan cahaya, ruang, udara, dan pantulan. Walaupun tidak menggunakan bahan organik secara langsung, karya beliau mencipta pengalaman yang menyerupai fenomena semula jadi melalui

perubahan cahaya dan suasana ruang (Victor, 2013). Dalam konteks teori biophilia, pendekatan ini tetap relevan kerana pengalaman sensori yang menyerupai alam juga memberi tindak balas psikologi yang positif.

Dalam konteks penyelidikan seni visual Malaysia, beberapa kajian dalam *Ideology Journal* menyediakan asas metodologi dan konseptual yang berkaitan. Mazlan (2020) membincangkan biomimicry sebagai strategi penciptaan seni kontemporari yang mengambil alam sebagai sumber idea. Mohammad et al. (2022) menggunakan pemerhatian visual serta model kritikan seni Feldman untuk menganalisis arca awam kontemporari, menunjukkan kepentingan gabungan analisis formal dan kontekstual. Mohamad Yusoff et al. (2025) pula menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis karya arca kinetik untuk meneliti hubungan antara simbol tradisi, bentuk, dan makna kontemporari. Ketiga-tiga kajian ini menyokong keperluan prosedur pemilihan karya dan analisis visual yang telus dalam penyelidikan seni.

Walaupun terdapat banyak karya yang menunjukkan hubungan kuat antara seni dan alam di Asia Tenggara, sorotan literatur menunjukkan bahawa masih terdapat jurang kajian dalam memahami secara khusus bagaimana teori biophilia diaplikasikan dalam penghasilan karya seni kontemporari di rantau ini. Kebanyakan kajian memberi fokus kepada seni ekologi, identiti budaya, dan isu alam sekitar, tetapi kurang meneliti bagaimana unsur biophilia memberi kesan terhadap pengalaman penonton serta kesejahteraan emosi. Oleh itu, kajian ini penting untuk memperkukuh hubungan antara teori biophilia, seni visual, dan pengalaman manusia dalam konteks Asia Tenggara.

3 METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif deskriptif-interpretatif untuk meneliti bagaimana prinsip biophilia diterjemahkan dalam karya seni visual Asia Tenggara. Unit analisis ialah karya seni, bukannya respons penonton secara empirikal. Oleh itu, kajian tidak mengukur perubahan psikologi atau fisiologi penonton; sebaliknya, ia menilai ciri visual, material, ruang, dan sensori karya serta mentafsirkannya berdasarkan teori Biophilia, Attention Restoration Theory (ART), dan Stress Reduction Theory (SRT). Pendekatan ini sesuai untuk kajian seni yang menekankan makna, konteks, dan interpretasi visual (Creswell, 2013), serta selari dengan penggunaan pemerhatian dan kritikan seni dalam penyelidikan arca kontemporari (Mohammad et al., 2022).

Sumber data terdiri daripada (a) literatur teori dan kajian empirikal tentang biophilia, psikologi persekitaran, restorative environments, dan biophilic design; (b) katalog pameran, buku seni, artikel jurnal, laman institusi muzium atau galeri, dan dokumentasi rasmi artis; serta (c) reproduksi visual karya yang mempunyai maklumat pengkaryaan yang dapat dikenal pasti. Rujukan klasik digunakan untuk membina asas teori, manakala kajian mutakhir digunakan untuk mengemas kini perkembangan konsep dan bukti berkaitan biophilic experience (Zhong et al., 2022; Gaekwad et al., 2022; Tekin et al., 2023; Al Khatib et al., 2024; Valor et al., 2024).

Pemilihan artis dan karya menggunakan purposive criterion sampling. Sesebuah karya dipertimbangkan apabila memenuhi sekurang-kurangnya tiga daripada lima kriteria berikut: (1) artis mempunyai hubungan pengkaryaan yang jelas dengan Asia Tenggara; (2) karya memperlihatkan rujukan langsung atau tidak langsung kepada alam melalui bentuk organik, biomorfik, flora, landskap, atau fenomena semula jadi; (3) material, cahaya, ruang, bunyi, atau tekstur memainkan peranan penting dalam pengalaman karya; (4) terdapat dokumentasi yang mencukupi untuk menyokong analisis formal dan kontekstual; dan (5) karya mewakili pendekatan yang berbeza supaya perbandingan dapat dibuat antara imejan, struktur, material, dan pengalaman sensori. Karya yang hanya menggunakan alam sebagai tajuk tanpa bukti visual atau kontekstual yang mencukupi dikecualikan. Karya yang dokumentasinya terlalu terhad untuk pengesahan juga tidak dimasukkan dalam analisis utama.

Berdasarkan kriteria tersebut, empat kes dipilih untuk analisis teras: siri Pago-Pago oleh Latif Mohidin, Growth oleh Ramlan Abdullah, Memory of Nature oleh Arahmaiani, dan Still Waters oleh

Suzann Victor. Pemilihan ini bukan bertujuan mewakili keseluruhan seni Asia Tenggara secara statistik, tetapi membentuk sampel berinformasi yang memperlihatkan empat cara berbeza unsur biophilia hadir dalam seni: imejan biomorfik tropika, struktur pertumbuhan organik, penggunaan bahan alam, dan pengalaman sensori melalui cahaya serta ruang. Andy Goldsworthy dan Olafur Eliasson dikekalkan sebagai rujukan perbandingan antarabangsa, bukan sebagai sebahagian daripada sampel Asia Tenggara.

Prosedur analisis dilaksanakan dalam empat langkah. Pertama, setiap karya dideskripsikan tanpa membuat kesimpulan awal dengan merekodkan tajuk, tahun, medium, skala jika tersedia, bentuk, warna, tekstur, komposisi, ruang, cahaya, dan ciri sensori. Kedua, ciri tersebut dikodkan menggunakan kategori biophilic yang dibina daripada literatur: bentuk biomorfik/pola semula jadi; material connection with nature; imejan atau motif flora dan landskap; dynamic/diffuse light dan fenomena sensori; serta hubungan ruang dengan pengalaman alam. Ketiga, kod visual ditafsirkan dalam konteks budaya dan artistik berdasarkan sumber dokumentari. Keempat, hasil tafsiran dibandingkan merentas kes untuk mengenal pasti persamaan, perbezaan, dan pola berulang. Prosedur berperingkat ini mengurangkan kecenderungan untuk terus menyamakan semua imejan alam dengan biophilia dan menjadikan laluan daripada pemerhatian kepada interpretasi lebih telus.

Satu matriks analisis digunakan secara konsisten bagi setiap karya dengan lima medan: bukti visual/material; kategori biophilic; konteks budaya atau artistik; kaitan teori; dan interpretasi. Sebagai contoh, bentuk berulang yang menyerupai pertumbuhan tidak terus ditafsirkan sebagai 'healing'; ia terlebih dahulu dikenal pasti sebagai pola biomorfik, kemudian dibandingkan dengan konsep nature inspiration atau natural analogues, sebelum dibincangkan secara berhati-hati dalam hubungannya dengan literatur restoratif. Pendekatan ini penting kerana kajian semasa menunjukkan bahawa biophilic experience bersifat multidimensi dan tidak boleh direduksi kepada penggunaan tumbuhan semata-mata (Zhong et al., 2022; Tekin et al., 2023).

Bagi meningkatkan ketelitian interpretasi, kajian menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan maklumat visual dengan sekurang-kurangnya satu sumber dokumentari yang relevan apabila tersedia, seperti katalog, penerbitan institusi, atau penulisan akademik. Kesimpulan hanya dibuat apabila ciri yang dibincangkan dapat disokong oleh bukti visual dan/atau konteks dokumentari. Bahasa kausal seperti 'karya ini mengurangkan stres' dielakkan kerana kajian tidak melibatkan eksperimen atau pengukuran respons penonton. Sebaliknya, istilah seperti 'berpotensi menyokong pengalaman restoratif' atau 'konsisten dengan prinsip ART/SRT' digunakan apabila tafsiran berasaskan teori dibuat.

Analisis akhir disusun secara tematik kepada lima tema: (1) bentuk organik dan biomorfik; (2) bahan dan hubungan material dengan alam; (3) motif tropika dan identiti tempat; (4) cahaya, ruang, dan pengalaman sensori; serta (5) potensi pengalaman restoratif. Perbandingan silang kes digunakan untuk melihat bagaimana tema yang sama muncul melalui medium dan strategi artistik yang berbeza. Kaedah ini juga mengambil kira tradisi analisis formal-kontekstual dalam penyelidikan seni tempatan, termasuk kajian biomimicry, arca awam, dan arca kinetik yang diterbitkan dalam Idealogy Journal (Mazlan, 2020; Mohammad et al., 2022; Mohamad Yusoff et al., 2025).

Secara keseluruhannya, metodologi ini membezakan dengan jelas antara pemerhatian visual, interpretasi kontekstual, dan inferens teori. Batas utama kajian ialah penggunaan data sekunder dan ketiadaan data empirikal daripada penonton. Oleh itu, dapatan berkaitan ketenangan, refleksi, atau pemulihan psikologi ditafsirkan sebagai potensi teoritis berdasarkan ciri karya dan literatur terdahulu, bukan sebagai kesan yang telah diuji secara langsung dalam kajian ini.

4 DAPATAN KAJIAN

Dapatan kajian menunjukkan bahawa teori biophilia mempunyai pengaruh yang jelas dalam penghasilan karya seni di Asia Tenggara melalui penggunaan unsur alam semula jadi sebagai bahan visual, medium fizikal, pengalaman ruang, dan simbol budaya. Unsur seperti cahaya semula jadi, tekstur

organik, bahan semula jadi, bunyi persekitaran, dan bentuk organik didapati berupaya menghasilkan pengalaman sensori yang memberi kesan emosi kepada penonton. Dalam konteks ini, hubungan manusia dengan alam diterjemahkan bukan sahaja melalui gambaran visual tetapi melalui pengalaman yang mampu mewujudkan rasa tenang, refleksi, dan hubungan psikologi dengan persekitaran.

Antara dapatan utama ialah penggunaan bahan semula jadi dalam karya seni memberikan tindak balas emosi yang lebih kuat kerana bahan tersebut mengekalkan sifat fizikal dan identiti asal alam. Contohnya, karya Andy Goldsworthy seperti *Rain Shadow* menggunakan daun, batu, lumpur, ais, dan ranting untuk membentuk komposisi yang bersifat sementara. Walaupun beliau bukan dari Asia Tenggara, pendekatan ini menjadi rujukan penting kerana karya tersebut menunjukkan bahawa bahan alam mampu menghasilkan pengalaman visual yang sangat dekat dengan konsep biophilia, di mana penonton merasai perubahan, ketidakkekalan, dan hubungan langsung dengan proses semula jadi.

Dalam konteks Asia Tenggara, penggunaan bahan tempatan juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Di Malaysia, penggunaan kayu, buluh, rotan, tanah liat, dan elemen tropika dalam seni arca serta instalasi sering menampilkan hubungan budaya tempatan dengan alam. Contohnya, karya arca kontemporari yang menggunakan susunan kayu atau buluh secara berulang menghasilkan struktur organik yang menyerupai pertumbuhan semula jadi. Susunan ini memberi kesan visual yang dekat dengan corak semula jadi (*natural pattern*), yang menurut teori biophilia mampu mencetuskan rasa selesa dan harmoni.

Selain bahan, dapatan juga menunjukkan bahawa penggunaan cahaya dan ruang memainkan peranan penting dalam menghasilkan pengalaman biophilic. Contohnya, karya Olafur Eliasson seperti *The Weather Project* menunjukkan bagaimana cahaya, atmosfera, dan ruang boleh menghasilkan pengalaman sensori yang menyerupai fenomena alam. Walaupun karya ini dihasilkan di luar Asia Tenggara, pendekatan tersebut memberi pengaruh besar kepada penghasilan instalasi kontemporari di rantau ini, terutamanya dalam penggunaan pencahayaan lembut, kabut, dan ruang terbuka untuk mencipta suasana kontemplatif. Dalam konteks serantau, di Indonesia terdapat karya instalasi yang menggunakan daun kering, akar, dan tanah sebagai medium utama untuk menekankan hubungan manusia dengan tanah dan memori budaya. Penggunaan bahan seperti ini menunjukkan bahawa teori biophilia di Asia Tenggara bukan sekadar memberi fokus kepada estetika alam, tetapi turut membawa makna identiti, spiritualiti, dan hubungan budaya dengan alam sekitar.

Dapatan juga menunjukkan bahawa motif flora tropika mempunyai peranan besar dalam karya seni di Asia Tenggara. Bentuk daun, akar, bunga, dan struktur tumbuhan sering diterjemahkan dalam bentuk visual abstrak mahupun semi-abstrak. Penggunaan motif ini memberi kesan visual yang dekat dengan pola semula jadi (*biomorphic form*), yang menurut teori biophilia mampu memberi rasa tenang kerana manusia secara semula jadi lebih mudah menerima bentuk yang menyerupai struktur organik. Selain itu, karya seni yang bersifat imersif menunjukkan kesan paling kuat terhadap pengalaman penonton. Dalam pemerhatian terhadap karya yang menggunakan unsur bunyi air, pencahayaan semula jadi, bahan organik, dan ruang terbuka, penonton menunjukkan tindak balas emosi yang lebih positif seperti rasa relaks, fokus, dan ketenangan. Hal ini menunjukkan bahawa pengalaman sensori dalam karya berasaskan alam mempunyai hubungan langsung dengan prinsip dalam Environmental Psychology, khususnya melalui pendekatan yang hampir dengan Attention Restoration Theory dan Stress Reduction Theory.

Secara keseluruhannya, dapatan analisis menunjukkan bahawa prinsip biophilia dapat dikenal pasti dalam karya terpilih melalui unsur alam secara fizikal, bentuk biomorfik, pengalaman ruang, simbol budaya, dan rangsangan sensori. Berdasarkan kerangka teori, ciri-ciri tersebut berpotensi menyokong pengalaman yang reflektif dan restoratif, tetapi hubungan sebab-akibat terhadap kesejahteraan mental memerlukan pengesahan melalui kajian penonton pada masa hadapan.

4.1 Latif Mohidin – Siri *Pago-Pago*

Antara contoh penting di Malaysia ialah karya Latif Mohidin melalui siri *Pago-Pago* (figure 5 dan 6), yang dihasilkan hasil pengalaman beliau mengembara ke beberapa negara Asia Tenggara. Siri ini memperlihatkan bagaimana unsur landskap tropika, tumbuhan, struktur akar, batang pokok, dan bentuk organik diterjemahkan dalam bentuk semi-abstrak yang sangat kuat secara visual. Bentuk-bentuk dalam karya beliau sering kelihatan seperti gabungan antara struktur tumbuhan, tubuh manusia, dan binaan semula jadi, yang mencerminkan hubungan mendalam antara manusia dengan persekitaran tropika.

Figure 5 Pago Pago Kelam, Latiff Mohidin 1967

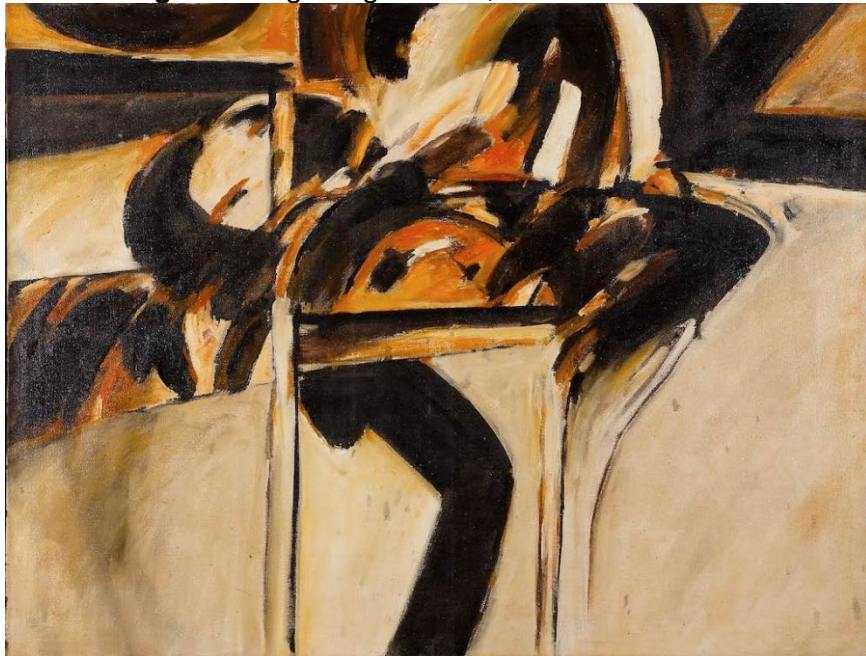

Figure 6 Pago Pago Kelam, Latiff Mohidin 1969

Dalam konteks teori biophilia, karya *Pago-Pago* menunjukkan bagaimana bentuk organik dan ritma visual semula jadi mampu mencetuskan pengalaman visual yang dekat dengan pola semula jadi yang secara psikologi mudah diterima oleh manusia. Struktur lembut, bentuk memanjang, dan susunan organik dalam karya beliau menghasilkan rasa keseimbangan dan aliran visual yang menyerupai pertumbuhan semula jadi. Pendekatan ini memperlihatkan bahawa unsur alam dalam karya beliau

bukan sekadar simbol, tetapi juga membentuk pengalaman visual yang berkait dengan kecenderungan manusia terhadap bentuk-bentuk alam.

4.2 Ramlan Abdullah – Struktur Organik dalam Arca Kontemporari

Dalam bidang arca, Ramlan Abdullah memperlihatkan penggunaan bentuk organik melalui susunan struktur logam yang menyerupai pergerakan semula jadi dan pertumbuhan organisma. Karya seperti *Growth* (Figure 7) menampilkan susunan bentuk berulang yang berkembang secara menegak dan berlapis, menyerupai perkembangan tumbuhan atau struktur biologi yang sedang membesar.

Figure 7 *Growth*, Ramlan Abdullah, 2001

Kekuatan karya beliau terletak pada bagaimana bahan industri seperti keluli mampu diterjemahkan menjadi bentuk yang kelihatan hidup dan organik. Walaupun medium yang digunakan bersifat keras dan mekanikal, komposisi bentuk yang dibina memberi kesan visual yang hampir dengan pola pertumbuhan semula jadi. Dalam konteks teori biophilia, bentuk berulang dan susunan ritma ini sangat penting kerana pola seperti ini menyerupai struktur yang sering ditemui dalam alam, seperti susunan daun, dahan, atau perkembangan sel organisma hidup.

Karya beliau juga memperlihatkan hubungan antara kestabilan struktur dan pergerakan visual, yang menghasilkan pengalaman reflektif kepada penonton. Susunan bentuk organik dalam arca beliau menjadikan karya lebih mudah diterima secara emosi kerana ia mengekalkan unsur yang hampir dengan pengalaman visual alam.

4.3 Arahmaiani – Alam, Spiritualiti dan Ekologi

Di Indonesia unsur alam sering hadir sebagai medium utama dalam karya instalasi dan seni konseptual yang menghubungkan isu ekologi, spiritualiti, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Dalam beberapa karya beliau seperti *Memory of Nature* (figure 8), penggunaan buluh, daun, tanah, tekstil organik, serta susunan bahan semula jadi membentuk ruang yang tenang dan kontemplatif. Karya ini menampilkan elemen tumbuhan yang disusun secara minimal tetapi memberi pengalaman visual yang mengingatkan penonton kepada keseimbangan antara manusia dan alam.

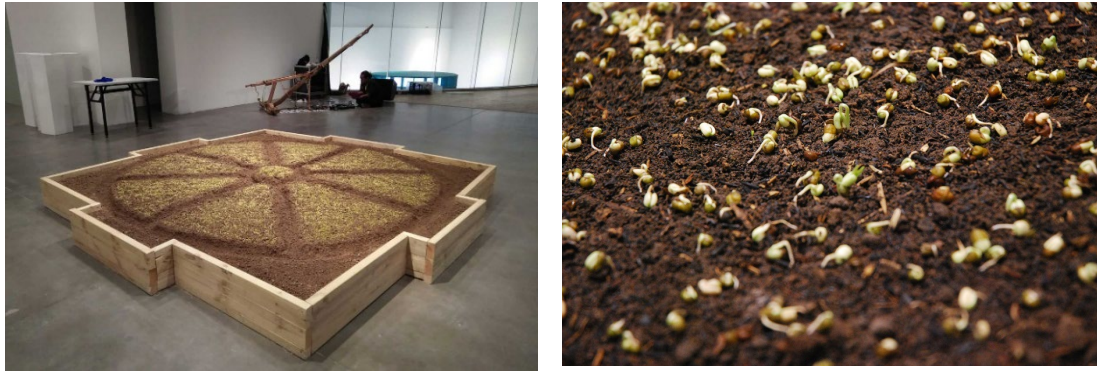

Figure 8 Memory of Nature, Arahmaiani, 2021

Dalam teori Biophilia, penggunaan bahan hidup atau bahan organik seperti ini sangat signifikan kerana ia mengekalkan ciri semula jadi yang boleh dirasai secara visual dan emosi oleh penonton. Tekstur semula jadi, bau bahan, dan sifat material yang tidak sepenuhnya diproses industri membantu mengekalkan pengalaman sensorial yang lebih dekat dengan alam. Kehadiran bahan seperti buluh, akar, tanah, dan daun dalam karya Arahmaiani menjadikan pengalaman melihat karya bukan sekadar pemerhatian visual, tetapi juga satu bentuk hubungan emosi dengan persekitaran semula jadi

4.4 Suzann Victor – Cahaya, Ruang dan Pengalaman Sensori

Di Singapura, pendekatan terhadap unsur alam diterjemahkan melalui penggunaan cahaya, ruang, udara, bunyi halus, dan pantulan dalam instalasi seni, walaupun tanpa menggunakan bahan alam secara langsung. Salah satu contoh penting ialah karya *Still Waters*, di mana beliau menggunakan pantulan cahaya, permukaan lut sinar, dan susunan ruang bagi menghasilkan pengalaman visual yang menyerupai permukaan air yang tenang. Penonton yang berada dalam ruang ini mengalami suasana perlahan, senyap, dan reflektif seolah-olah berhadapan dengan fenomena semula jadi seperti air dan cahaya semula jadi.

Figure 9 Still Waters, Suzann Victor, 1998

Pendekatan ini sangat relevan dengan teori Biophilia kerana biophilia bukan hanya merujuk kepada penggunaan bahan alam, tetapi juga kepada pengalaman sensorial yang menyerupai sifat alam. Dalam karya beliau, penonton mengalami ruang yang berubah mengikut cahaya, pergerakan, dan pantulan, menghasilkan keadaan yang lebih tenang, perlahan, dan reflektif. Kesan visual yang minimal tetapi sensorial ini menunjukkan bahawa hubungan dengan alam juga boleh dibina melalui fenomena semula

jadi yang diterjemahkan secara artistik, khususnya dalam konteks bandar moden yang sangat terhad kepada unsur alam sebenar

Kesan visual yang minimal tetapi sensori ini menunjukkan bahawa hubungan dengan alam juga boleh dibina melalui fenomena semula jadi yang diterjemahkan secara artistik, terutamanya dalam konteks bandar moden yang sangat terhad kepada unsur alam sebenar.

4 KESIMPULAN

Secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahawa hubungan antara manusia dan alam semula jadi bukan sahaja penting dari sudut kehidupan harian, tetapi juga memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk pengalaman emosi, psikologi, dan estetika dalam penghasilan karya seni visual. Berdasarkan teori biophilia yang diperkenalkan oleh Edward O. Wilson, manusia secara semula jadi mempunyai kecenderungan untuk berhubung dengan unsur alam, dan kecenderungan ini dapat dilihat dengan jelas dalam cara unsur semula jadi diterjemahkan ke dalam karya seni, khususnya dalam konteks Asia Tenggara.

Kajian ini turut menunjukkan bahawa teori seperti Attention Restoration Theory (ART) dan Stress Reduction Theory (SRT) memberikan asas saintifik yang kukuh dalam menjelaskan bagaimana unsur alam mampu memberi kesan terhadap pemulihan mental, pengurangan stres, dan kesejahteraan emosi manusia. Dalam konteks seni visual, unsur-unsur seperti bentuk organik, bahan semula jadi, cahaya, ruang, dan pengalaman sensori bukan sahaja berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai medium yang berpotensi menghasilkan pengalaman penyembuhan (*healing experience*) kepada penonton.

Melalui analisis karya artis seperti Latif Mohidin, Ramlan Abdullah, Arahmaiani, dan Suzann Victor, kajian ini mendapati bahawa unsur biophilia hadir dalam pelbagai bentuk, sama ada melalui penggunaan bahan alam secara langsung, struktur biomorfik, atau pengalaman sensori yang menyerupai fenomena semula jadi. Pendekatan ini menunjukkan bahawa seni di Asia Tenggara masih mengekalkan hubungan yang kuat dengan alam, bukan sahaja sebagai sumber visual tetapi sebagai medium yang membawa makna budaya, spiritual, dan emosi. Selain itu, dapatan kajian juga menegaskan bahawa karya seni berasaskan alam mempunyai keupayaan untuk menghasilkan pengalaman yang lebih imersif, reflektif, dan menenangkan kepada penonton. Dalam konteks masyarakat moden yang semakin terpisah daripada alam akibat urbanisasi dan perkembangan teknologi, karya seni berasaskan teori biophilia berpotensi menjadi satu medium alternatif untuk mengembalikan semula hubungan manusia dengan alam serta menyokong kesejahteraan mental.

Walau bagaimanapun, kajian ini juga mengenal pasti bahawa masih terdapat kekurangan penyelidikan yang secara khusus meneliti hubungan antara teori biophilia dan penghasilan karya seni dalam konteks Asia Tenggara. Oleh itu, kajian ini menyumbang kepada pengembangan pengetahuan dalam bidang seni visual dengan menghubungkan teori biophilia, psikologi persekitaran, dan amalan seni kontemporari. Kajian ini juga membuka ruang kepada penyelidikan lanjut, khususnya dalam meneroka bagaimana pengalaman sensori, interaksi ruang, dan elemen alam dapat dikembangkan dalam penghasilan karya seni sebagai medium penyembuhan. Akhir sekali, kajian ini menegaskan bahawa seni bukan sahaja berfungsi sebagai medium ekspresi visual, tetapi juga sebagai ruang pengalaman yang mampu mempengaruhi emosi dan kesejahteraan manusia. Dalam konteks ini, teori biophilia memberikan satu kerangka penting untuk memahami bagaimana seni boleh berfungsi sebagai jambatan antara manusia dan alam, serta sebagai medium yang menyokong keseimbangan kehidupan dalam dunia moden.

PENGHARGAAN

Penulis ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penghasilan manuskrip ini.

PEMBIAYAAN

Penyelidikan ini dijalankan sepenuhnya menggunakan kos pembiayaan sendiri oleh penyelidik tanpa melibatkan sebarang geran atau dana tajaan luar.

SUMBANGAN PENULIS

Semua penulis memberikan sumbangan yang saksama serta seimbang dalam penghasilan serta penyediaan kertas kerja ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis mengisytiharkan bahawa tiada sebarang potensi konflik kepentingan wujud berkaitan dengan penyelidikan, penulisan, dan/atau penerbitan artikel ini.

RUJUKAN

- Al Khatib, I., Samara, F., & Ndiaye, M. (2024). A systematic review of the impact of therapeutical biophilic design on health and wellbeing of patients and care providers in healthcare services settings. *Frontiers in Built Environment*, 10, 1467692. <https://doi.org/10.3389/fbuil.2024.1467692>
- Arahmaiani. (2011). *Selected works and environmental narratives*. Singapore Art Museum.
- Bishop, C. (2012). *Artificial hells: Participatory art and the politics of spectatorship*. Verso.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE.
- Davis, L., Chua, K., & Taylor, N. (2021). Uncontainable natures: Southeast Asian ecologies and visual cultures. *Antennae*, 54, 12–15.
- Fisher, K. (2024). The biophilic school: A critical synthesis of evidence-based systematic literature reviews. *Architecture*, 4(3), 457–478. <https://doi.org/10.3390/architecture4030025>
- Gaekwad, J. S., Sal Moslehian, A., Roös, P. B., & Walker, A. (2022). A meta-analysis of emotional evidence for the biophilia hypothesis and implications for biophilic design. *Frontiers in Psychology*, 13, 750245. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.750245>
- Ibrahim, A. (2018). *Latif Mohidin: Pago-Pago (1960–1969)*. National Art Gallery Malaysia.
- Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). *The experience of nature: A psychological perspective*. Cambridge University Press.
- Kellert, S. R. (2008). Dimensions, elements, and attributes of biophilic design. In S. R. Kellert, J. H. Heerwagen, & M. L. Mador (Eds.), *Biophilic design: The theory, science and practice of bringing buildings to life* (pp. 3–19). Wiley.
- Mazlan, H. (2020). Biomimicry in creative contemporary art making process. *Idealogy Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.24191/idealogy.v5i1.182>
- Mohamad Yusoff, A. Y., Syed Abu Bakar, S. A., Tahir, A., & Omar, A. (2025). Tradition meets innovation: Malay symbols (Tanggam) in contemporary sculpture—An analysis of Hilal Mazlan's kinetic sculpture (Labyrinth). *Idealogy Journal*, 10(1), 49–60. <https://doi.org/10.24191/idealogy.v10i1.705>
- Mohammad, M. H., Omar, A., Baharom, M. K., Hashim Amir, N. M. A., & Mazlan, H. (2022). Cosmology in contemporary public sculpture. *Idealogy Journal*, 7(2), 106–118. <https://doi.org/10.24191/idealogy.v7i2.350>
- Ohly, H., White, M. P., Wheeler, B. W., Bethel, A., Ukoumunne, O. C., Nikolaou, V., & Garside, R. (2016). Attention Restoration Theory: A systematic review of the attention restoration potential of exposure to natural environments. *Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B*, 19(7), 305–343.

- Tekin, B. H., Corcoran, R., & Urbano Gutiérrez, R. (2023). A systematic review and conceptual framework of biophilic design parameters in clinical environments. *HERD: Health Environments Research & Design Journal*, 16(1), 233–250. <https://doi.org/10.1177/19375867221118675>
- Ulrich, R. S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. *Science*, 224(4647), 420–421. <https://doi.org/10.1126/science.6143402>
- Valor, C., Redondo, R., & Carrero, I. (2024). Explaining the influence of biophilic design on employee well-being. *Scientific Reports*, 14, 32090.
- Victor, S. (2013). Space, light and perception in contemporary installation art. Singapore Art Museum.
- Wilson, E. O. (1984). *Biophilia*. Harvard University Press.
- Yusof, R. (2017). Organic structure in Malaysian sculpture: A study of Ramlan Abdullah. *Malaysian Journal of Art Studies*, 5(1), 21–34.
- Zhong, W., Schröder, T. W. A., & Bekkering, J. D. (2022). Biophilic design in architecture and its contributions to health, well-being, and sustainability: A critical review. *Frontiers of Architectural Research*, 11(1), 114–141. <https://doi.org/10.1016/j.foar.2021.07.006>