

Sculpture as a Platform for Social Development and Public Inclusivity

Seni Arca Sebagai Wadah Pembangunan Sosial dan Inklusiviti Awam

*Noor Enfendi Desa¹, Issarezal Ismail², Ishak Ramli³, Noor A'yunni Muhamad⁴,
Nur Adibah Nadiah Mohd Aripin⁵

^{1,2,3,4,5}Fakulti Seni Lukis & Seni Reka, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak,
Kampus Seri Iskandar, 32610 Seri Iskandar, Perak, Malaysia

*enfendi@uitm.edu.my¹, issarezal@uitm.edu.my², ishak991@uitm.edu.my³, noora691@uitm.edu.my⁴,
nurad370@uitm.edu.my⁵

*Corresponding author

Received: 12 June 2026; Accepted: 2 July 2026; Published: 1 September 2026

ABSTRACT

This article examines the role of sculpture as a medium for social development and the strengthening of public inclusivity within contemporary society. Grounded in the theoretical frameworks of socially engaged art, participation theory, and the politics of spectatorship, the study highlights how public sculpture functions not merely as an aesthetic object but as a platform for social dialogue, identity formation, and community empowerment. A participatory approach through collaborative artwork development enables people from diverse backgrounds to actively engage in the design and production of sculptures, fostering a sense of ownership, social empathy, and shared responsibility toward public spaces. The article further discusses the social benefits of public sculpture, including the reinforcement of local identity, increased civic participation, social education, and the formation of social capital that contributes to community well-being. In addition, sustainable material innovation- such as the use of recycled materials and low-carbon production techniques is explored as a strategy to support environmental sustainability and public awareness. The proposed implementation methodology emphasizes community engagement, long-term maintenance, and social impact evaluation. Overall, the study argues that public sculpture has the potential to function as an agent of social transformation by strengthening community networks, enhancing societal well-being, and contributing to inclusive and sustainable urban development. The study adopts a qualitative conceptual design based on thematic synthesis of relevant literature and uses the three theoretical perspectives as analytical lenses.

Keywords: *Sculpture, Identity, Inclusivity, Community, Social.*

ABSTRAK

Artikel ini meneliti peranan seni arca sebagai wahana pembangunan sosial dan pengukuhan inklusiviti awam dalam konteks masyarakat kontemporari. Berpaksikan kerangka teori seni sosial, teori penyertaan dan politik kepenontonan, kajian ini menyoroti bagaimana arca awam berfungsi bukan sekadar sebagai objek estetik, tetapi sebagai medium dialog sosial, pembentukan identiti dan pemerikasaan komuniti. Pendekatan penyertaan melalui pembangunan karya secara kolaboratif membolehkan masyarakat pelbagai lapisan terlibat secara aktif dalam reka bentuk dan penghasilan arca, sekali gus meningkatkan rasa memiliki, empati sosial dan tanggungjawab terhadap ruang awam. Artikel ini turut membincangkan manfaat sosial seni arca awam termasuk pengukuhan identiti tempatan, peningkatan penyertaan kewarganegaraan, pendidikan sosial serta pembentukan modal sosial yang menyumbang kepada kesejahteraan komuniti. Selain itu, inovasi bahan lestari seperti penggunaan bahan kitar semula dan teknik pembuatan rendah karbon dibincangkan sebagai strategi menyokong kemampuan alam sekitar dan pendidikan awam. Metodologi pelaksanaan projek arca awam yang menekankan keterlibatan komuniti, pemeliharaan jangka panjang dan penilaian impak sosial turut

dihuraikan. Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahawa seni arca awam berpotensi menjadi agen transformasi sosial yang memperkukuh jaringan komuniti, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan bandar yang inklusif serta lestari. Kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif berbentuk analisis konseptual dan sintesis tema daripada literatur yang berkaitan, dengan tiga perspektif teori sebagai lensa analisis.

Kata Kunci: *Arca, Identity, Inklusiviti, Komuniti, Sosial.*

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 PENGENALAN

Dalam konteks pembangunan awam masa kini, seni tidak lagi terhad kepada fungsi nilai estetika atau ekspresi individu semata-mata, namun sebaliknya telah berevolusi menjadi wahana komunikasi sosial dan transformasi masyarakat. Seni arca, khususnya dalam ruang awam, berperanan sebagai medium dialog sosial yang menghubungkan nilai budaya, identiti tempatan dan aspirasi masyarakat terhadap kelestarian sosial (Zhou et al., 2024). Penghasilan karya arca awam yang bersifat keterlibatan; iaitu dengan melibatkan penyertaan aktif awam setempat dalam proses mereka bentuk, pembuatan, dan pemilikan karya; membentuk satu paradigma baharu dalam pembangunan sosial yang inklusif (Ke, 2025).

Di Malaysia, perkembangan seni arca awam sejak tahun 1980-an memperlihatkan peningkatan kepentingan dalam pendekatan kolaborasi antara seniman, pihak berkuasa tempatan dan masyarakat. Contoh dapat dilihat melalui inisiatif pembuatan arca awam yang menggabungkan bahan kitar semula, seperti projek arca logam berasaskan sisa industri yang bukan sahaja dapat memperindah ruang bandar malah juga memupuk kesedaran terhadap kelestarian alam sekitar (Zainal Abidin et al., 2024). Dalam konteks global, karya seni arca awam dianggap sebagai alat pembentukan identiti sosial dan ruang demokrasi yang membolehkan pelbagai suara awam diwakili melalui bentuk visual (Kühnapfel et al., 2025).

Seni arca awam yang berorientasikan awam dapat berupaya membentuk rasa kekitaan (*sense of belonging*), memupuk empati sosial dan menggalakkan inklusiviti dalam persekitaran bandar dan luar bandar. Tambahan pula, pelibatan masyarakat dalam proses kreatif karya arca mencipta modal sosial (*social capital*) yang menyumbang kepada kesejahteraan kolektif serta memperkukuh jaringan sosial antara pelbagai lapisan Masyarakat (Liu et al., 2018). Maka, perbincangan dalam artikel ini akan menelusuri bagaimana karya seni arca boleh berfungsi sebagai wahana pembangunan sosial dan inklusiviti awam melalui kerangka teori seni sosial, teori penyertaan (*Theory of participation*) dan Politik Perspektif Penonton (*Politics of Spectatorship*).

1.1 Pernyataan Masalah

Sehubungan itu, artikel ini memperkukuh perbincangan dengan mensintesis tiga perspektif utama, iaitu seni sosial, teori penyertaan dan politik kepenontonan, untuk menerangkan hubungan antara proses artistik dan sosial dengan penyertaan serta hasil pembangunan komuniti. Kajian juga membezakan antara manfaat yang dicadangkan secara konseptual dengan dapatan yang disintesis daripada literatur supaya hujah artikel tidak bergantung pada dakwaan umum semata-mata.

Walaupun seni arca awam semakin dibincangkan sebagai medium pembangunan sosial, perbincangan sedia ada masih cenderung menghuraikan manfaat seni secara berasingan dan deskriptif tanpa menjelaskan secara jelas mekanisme yang menghubungkan proses artistik, penyertaan masyarakat, pengalaman kepenontonan dan hasil sosial. Kekurangan hubungan analitik ini

menimbulkan persoalan tentang bagaimana arca awam bergerak daripada objek estetik kepada ruang interaksi yang dapat membina identiti, inklusiviti dan modal sosial. Dalam konteks Malaysia, keperluan tersebut menjadi lebih signifikan kerana ruang awam mempertemukan masyarakat yang mempunyai latar budaya, umur, keupayaan dan pengalaman yang berbeza.

2 KAJIAN LITERATUR

2.1 Seni Sosial (Socially Engaged Art)

Konsep seni sosial (*socially engaged art*) muncul sebagai tindak balas terhadap cabaran sosio-ekonomi dan budaya yang memerlukan keterlibatan langsung para seniman dalam awam. Menurut (Helguera, 2011) seni sosial menekankan hubungan manusia, proses dialog dan kolaborasi sebagai pengisian pengalaman seni, bukan sekadar hasil visual akhir. Dalam kerangka ini, nilai seni diukur melalui interaksi sosial dan perubahan awam yang dicapai, bukannya sekadar pada kualiti nilai dan estetika semata-mata.

Seni sosial dapat menjadikan seniman sebagai fasilitator perubahan yang mendorong kepada awam terlibat dalam membuat keputusan, sekali gus memperkasa mereka melalui proses kreatif. Dalam konteks seni arca, pendekatan ini menuntut penggunaan bahan dan teknik yang mudah diakses serta berasaskan sumber tempatan: sesuai dengan prinsip *sustainability* dan *empowerment* awam (Lacy, 1995; Liu et al., 2018).

2.2 “Theory Of Participation” Dalam Seni Arca

Teori Penyertaan (*Theory of participation*) dalam seni awam berpaksikan idea bahawa seni boleh menjadi instrumen demokrasi apabila awam diberi peranan aktif bagi menentukan naratif dan bentuk karya (Ke, 2025). Proses penciptaan bersama (*co-creation*) ini melibatkan pelbagai lapisan masyarakat termasuk golongan muda, warga emas, wanita dan awam minoriti yang secara langsung terlibat dalam reka bentuk dan penghasilan arca.

Menurut Bishop (2012), penyertaan dalam seni bukan sahaja dapat memperluas ruang perwakilan, tetapi juga mencabar hierarki tradisional antara “seniman” dan “penonton”. Dalam konteks ini, arca tidak lagi dianggap sebagai entiti pasif, tetapi sebagai ruang sosial yang menjadi perantara pengalaman kolektif dan memperkukuh jalinan sosial dalam masyarakat.

Selain itu, konsep penyertaan seni ini juga boleh menyumbang kepada pembentukan nilai sesebuah awam setempat seperti rasa tanggungjawab, kerjasama dan empati, sekali gus menggalakkan kemampanan sosial jangka panjang (Zhou et al., 2024).

2.3 Politik Kepenontonan (*Politics of Spectatorship*)

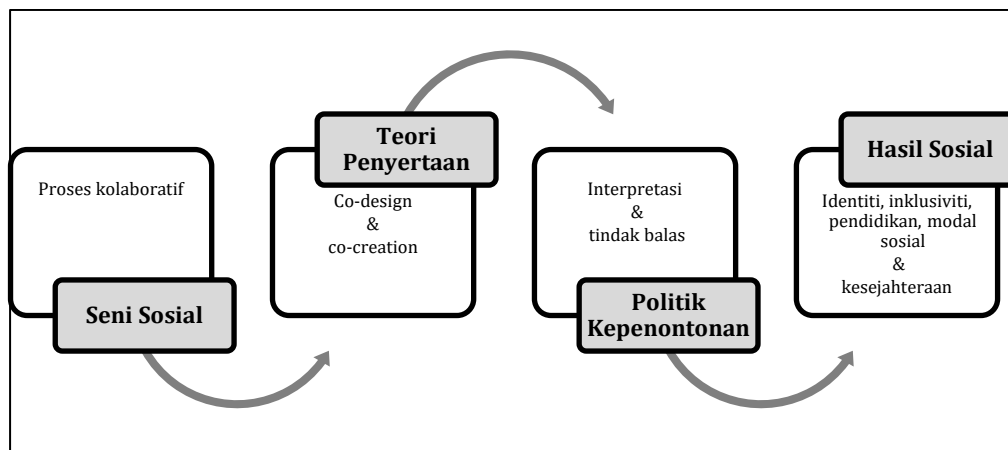
Bishop (2012) memperkenalkan konsep “*politics of spectatorship*” bagi memahami hubungan kompleks antara seniman, karya, dan khalayak umum. Dalam seni sosial atau seni arca awam, penonton bukan lagi penerima pasif tetapi peserta aktif yang mentafsir, mempengaruhi dan malah mengekspresikan semula makna karya.

Dari perspektif ini, arca awam bukan sekadar “dipamerkan” kepada masyarakat, tetapi menjadi ejen budaya yang dapat menimbulkan perbincangan, perdebatan, dan kadangkala pertembungan nilai antara kumpulan sosial. Situasi ini memperkukuh demokrasi budaya di mana ruang awam berfungsi sebagai pentas bertukar-tukar buah fikiran dan pandangan, malah ianya bukanlah sekadar monumen hegemonik yang menindas suara minoriti (Bishop, 2012; Ke, 2025).

Implikasi teori ini penting dalam konteks pembangunan sosial kerana ia menggesa pendekatan seni awam yang lebih bersifat terbuka, inklusif dan reflektif terhadap realiti masyarakat dari pelbagai lapisan.

2.4 Kesimpulan Kerangka Teori

Gabungan ketiga-tiga asas teori; seni sosial, penyertaan awam dan politik penonton, membentuk satu landasan konseptual bagi memahami peranan seni arca sebagai wakil pembangunan sosial. Arca bukan lagi hanya entiti fizikal yang wujud dalam ruang awam, tetapi memperlihatkan hubungan sosial, naratif kolektif dan kuasa inklusif masyarakat. Dalam konteks kemampanan awam, seni arca berpotensi menjadi mekanisme dalam pemeraksanaan sosial dan jalinan solidariti melalui proses kreatif yang bersama-sama dimiliki dan dihayati.

Rajah 1 Kerangka teori kajian

2.5 Kerangka Teori Kajian

Dengan demikian, teori tidak diletakkan sebagai huraian yang berdiri sendiri, tetapi berfungsi sebagai lensa analisis. Seni sosial menjawab bagaimana hubungan sosial dibina melalui proses seni; teori penyertaan menjawab bagaimana kuasa dan penglibatan diagihkan dalam proses penciptaan; manakala politik penonton menjawab bagaimana makna dan respons khalayak terbentuk. Gabungan ini menjadi asas untuk mentafsir manfaat sosial dan cadangan pelaksanaan projek arca awam.

Kerangka teori kajian dibina melalui hubungan berperingkat antara tiga teori yang telah diuraikan. Seni sosial (Lacy, 1995; Helguera, 2011) digunakan untuk menjelaskan fungsi seniman sebagai fasilitator dan proses penghasilan karya sebagai ruang hubungan sosial. Teori penyertaan (Bishop, 2012; Ke, 2025) digunakan untuk menilai tahap penglibatan masyarakat dalam perundingan, reka bentuk bersama dan penghasilan karya. Politik penonton (Bishop, 2012) pula digunakan untuk menjelaskan bagaimana khalayak mentafsir, merunding dan memberikan makna terhadap karya. Ketiga-tiga perspektif ini dihubungkan dengan hasil sosial seperti pembentukan identiti dan rasa memiliki, inklusiviti, pendidikan sosial, modal sosial dan kesejahteraan komuniti.

3 MANFAAT SOSIAL ARCA AWAM

Seni arca awam, khususnya yang berorientasikan penyertaan sosial dan pembangunan ruang komuniti, mempunyai pelbagai manfaat yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan sosial, arca bukan sahaja berfungsi sebagai unsur nilai estetika atau simbol identiti visual, tetapi turut menjadi medium interaksi, pendidikan, dan pemeraksanaan awam.

Bahagian ini menghuraikan empat manfaat utama seni arca awam, iaitu:

- i. pengukuhan identiti dan kebanggaan tempatan;
- ii. peningkatan inklusiviti sosial dan penyertaan kewarganegaraan;
- iii. pendidikan awam dan kesedaran sosial, serta;
- iv. pembentukan modal sosial dan kesejahteraan awam.

3.1 Pengukuhan Identiti dan Kebanggaan Tempatan

Arca awam berfungsi sebagai lambang identiti kolektif yang mencerminkan nilai, sejarah dan budaya komuniti setempat. Menurut Desa et al., (2025) dalam konteks masyarakat Malaysia yang kaya dengan kepelbagaian etnik, budaya, dan agama, karya seni arca boleh dilihat sebagai refleksi kepada nilai-nilai kebersamaan dan keharmonian yang wujud dalam kehidupan seharian.

Menurut kajian Zhou et al., (2024) campur tangan seni awam dalam konteks pembangunan bandar dapat memulihkan semangat awam melalui penciptaan ruang bersama yang mencerminkan naratif tempatan. Arca yang menggambarkan motif tradisional, sejarah tempatan, atau simbol budaya mampu memperkukuh rasa memiliki (*sense of belonging*) serta kebanggaan terhadap tempat asal.

Rajah 2 Arca awam Puncak Purnama (1986) karya Dato' Syed Ahmad Jamal yang berfungsi sebagai simbol identiti visual dan ruang interaksi sosial dalam konteks bandar Malaysia.

Sumber: <https://www.nst.com.my/opinion/letters/2016/07/156781/sculpture-destruction-akin-criminal-act>

Berdasarkan rajah 1, karya oleh Dato' Syed Ahmad Jamal yang bertajuk "Puncak Penama" (1986), telah menunjukkan gabungan unsur budaya tempatan dengan gaya seni moden bagi mencerminkan dinamika masyarakat Malaysia yang berbilang kaum tetapi tetap bersatu dalam satu jaringan hubungan sosial. Di Malaysia, penggunaan unsur budaya dalam arca seperti motif songket, bentuk flora tempatan, dan simbol warisan Melayu atau pribumi membentuk satu bahasa visual yang memperkukuh identiti nasional (Zainal Abidin et al., 2024). Hal ini sejajar dengan pandangan Bishop (2012) yang menegaskan bahawa seni awam yang dihasilkan secara kolaboratif mempunyai potensi untuk menghubungkan individu dengan sejarah dan memupuk solidariti sosial.

3.2 Inklusiviti dan Penyertaan Komuniti

Seni arca awam turut menjadi wadah penting dalam mempromosikan nilai yang merangkumi semua dan penyertaan aktif oleh semua warga komuniti (Omar et al., 2026). Melalui pendekatan penyertaan, masyarakat daripada pelbagai latar belakang termasuk wanita, belia, warga emas dan komuniti kecil, dapat terlibat dalam proses penghasilan karya seni (Ke, 2025). Proses ini dapat mengubah peranan masyarakat daripada sekadar pemerhati kepada pencipta Bersama (*co-creators*), sekali gus dapat menanam rasa tanggungjawab bersama terhadap ruang komuniti setempat.

Menurut Bishop (2012) penglibatan aktif masyarakat dalam seni sosial dapat menggalakkan pemerdayaan (*empowerment*) dengan memberi mereka ruang untuk mengekspresikan pandangan dan pengalaman sendiri. Dalam konteks pembangunan komuniti, hal ini membawa kepada penambahbaikan struktur sosial dengan lebih demokratik dan terbuka. Kajian (Kühnapfel et al., 2025) pula mendapati bahawa seni komuniti yang melibatkan interaksi langsung dengan komuniti Masyarakat setempat dapat meningkatkan empati sosial serta mengurangkan jurang antara kumpulan sosial dalam komuniti setempat.

3.3 Pendidikan Awam dan Kesedaran Sosial

Arca awam juga berperanan sebagai medium pendidikan dan kesedaran sosial yang efektif. Menurut Chukwuocha et al., (2025), seni awam yang disertai mesej sosial seperti kesihatan, alam sekitar, dan kemampanan mempunyai kesan langsung terhadap perubahan sikap dan tingkah laku masyarakat. Arca yang dihasilkan daripada bahan kitar semula, misalnya, berfungsi bukan sahaja sebagai objek estetik, tetapi juga sebagai alat pendidikan terhadap alam sekitar yang membina kesedaran tentang keperluan kelestarian (Liu et al., 2018).

Selain itu, arca awam juga menjadi salah satu landasan yang tidak formal untuk pembelajaran budaya dan sejarah, terutamanya bagi generasi muda. Melalui aktiviti bengkel dan pameran terbuka, proses penghasilan arca dapat menjadi ruang antara generasi untuk pertukaran ilmu dan pengalaman antara penggiat seni, pendidik, serta masyarakat (Helguera, 2011) Hal ini menjadikan seni arca sebagai bentuk pendidikan tidak formal yang menyokong objektif sosial dan pembangunan awam lestari.

3.4 Pembentukan Modal Sosial dan Kesejahteraan Awam

Manfaat paling signifikan seni arca awam ialah keupayaannya membentuk *modal sosial*; iaitu jaringan kepercayaan, kerjasama, dan solidariti dalam masyarakat. Proses kolaboratif dalam penghasilan arca mencipta ruang sosial yang mempertemukan pelbagai pihak, termasuk awam setempat, institusi pendidikan, pihak berkuasa tempatan, dan badan bukan kerajaan (Zhou et al., 2024).

Liu et al., (2018) menyatakan bahawa keberkesanan seni awam sebagai alat pembangunan sosial terletak pada keupayaannya membina hubungan jangka panjang antara awam dan ruang fizikal mereka. Arca bukan sahaja memperindah persekitaran, tetapi juga menggalakkan aktiviti sosial seperti festival, program awam dan pameran awam yang menambah kualiti hidup penduduk. Menurut kajian oleh (Kühnapfel et al., 2025) mendapati bahawa ruang bandar yang dihiasi arca keterlibatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam interaksi sosial, tahap kepuasan hidup, dan kesejahteraan mental masyarakat bandar.

Dengan itu, seni arca awam dapat dianggap sebagai *agensi sosial* yang menyumbang kepada keseimbangan antara pembangunan fizikal dan psikososial masyarakat. Dalam jangka panjang, inisiatif ini memperkukuh konsep *sustainable community development*; pembangunan yang bukan sahaja lestari dari segi alam sekitar, tetapi juga dari segi sosial dan budaya.

3.5 Kesimpulan Manfaat Sosial

Secara keseluruhan, seni arca awam berfungsi sebagai platform pelbagai dimensi yang menyumbang kepada pembangunan sosial. Ia menghubungkan seni dengan manusia, mewujudkan pengalaman kolektif, dan memupuk rasa tanggungjawab terhadap ruang awam. Melalui integrasi nilai identiti, inklusiviti, pendidikan, dan modal sosial, seni arca bukan sekadar karya visual, tetapi medium transformasi sosial yang mendorong kemampanan masyarakat secara menyeluruh.

4 INOVASI BAHAN DAN KEMAMPAKAN ALAM SEKITAR

Salah satu dimensi penting dalam penghasilan seni arca awam adalah pemilihan bahan dan teknik yang lestari serta inovatif. Arca yang dihasilkan dengan mempertimbangkan prinsip kemampanan bukan sahaja mengurangkan impak alam sekitar tetapi juga berfungsi sebagai medium pendidikan dan transformasi sosial. Inovasi bahan dalam konteks arca awam boleh dilihat melalui tiga aspek utama:

- i. penggunaan bahan kitar semula dan tempatan;
- ii. teknik pembuatan yang rendah karbon dan lestari;
- iii. integrasi nilai pendidikan alam sekitar.

Rajah 3 Karya '*The Last Hope*' oleh Mohd Razif Rathi yang menggunakan bahan kitar semula -Plastik (HDPE), 2019 dipamerkan di Ipoh International Art Festival and Climate Exhibition.

Sumber: Koleksi Peribadi.

4.1 Penggunaan Bahan Kitar Semula dan Tempatan

Penggunaan bahan kitar semula dalam seni arca awam telah mendapat perhatian yang signifikan sejak awal abad ke-21. Kajian Zainal Abidin et al., (2024) menekankan bahawa penggunaan sisa industri, logam terbuang, kayu terpakai, dan plastik kitar semula bukan sahaja mengurangkan kebergantungan kepada sumber baru tetapi juga menambahkan nilai naratif pada karya, di mana bahan itu sendiri menjadi simbol kemampanan.

Selain itu, penggunaan bahan tempatan seperti batu, tanah liat, buluh, atau kayu tempatan ; menyokong identiti budaya setempat dan mengurangkan kos pengangkutan serta jejak karbon projek (Liu et al., 2018) Penggunaan bahan tempatan juga memudahkan penyelenggaraan jangka panjang kerana sumbernya mudah diperoleh dan awam lebih berkemampuan untuk menjaga arca selepas pemasangan.

4.2 Teknik Pembuatan Lestari

Inovasi dalam teknik pembuatan arca awam turut menjadi faktor utama dalam kemampanan. Helguera (2011) mencadangkan pendekatan teknologi rendah, impak tinggi (*low-tech, low impact*) dalam penghasilan karya, contohnya penggunaan alat manual atau teknik tuangan (*casting*) sederhana yang tidak memerlukan tenaga elektrik berlebihan.

Dalam konteks projek arca keterlibatan, teknik yang mudah difahami oleh awam tempatan membolehkan mereka terlibat secara aktif, seterusnya meningkatkan pemilikan (*ownership*) atau rasa milik terhadap karya. Liu et al., (2018) turut menekankan bahawa teknik lestari bukan sahaja menyokong kelestarian alam sekitar, tetapi juga memperkasa awam melalui kemahiran baru yang dipelajari semasa proses pembuatan.

4.3 Integrasi Nilai Pendidikan Alam Sekitar

Penggunaan bahan dan teknik lestari dalam seni arca memberikan peluang pendidikan tidak formal kepada masyarakat. Arca yang dihasilkan daripada bahan kitar semula, misalnya, menjadi media untuk menyampaikan mesej tentang pengurusan sisa, pemuliharaan alam sekitar, dan kelestarian sumber semula jadi (Zhou et al., 2024).

Bishop (2012) menegaskan bahawa seni keterlibatan yang mengintegrasikan nilai sosial dan alam sekitar dapat meningkatkan kesedaran masyarakat, terutamanya apabila proses pembuatan arca melibatkan bengkel awam, aktiviti pembelajaran bersama, dan pameran awam. Dengan cara ini, arca bukan sahaja berfungsi sebagai karya visual tetapi juga sebagai alat pendidikan dan promosi kemampanan dalam skala lokal.

4.4 Kesimpulan Inovasi Bahan dan Kemampanan

Secara keseluruhan, inovasi bahan dan teknik pembuatan arca awam adalah unsur kritikal dalam menyokong kemampanan sosial dan alam sekitar. Penggunaan bahan kitar semula, teknik pembuatan lestari, dan integrasi nilai pendidikan alam sekitar memastikan bahawa projek arca bukan sahaja tertumpu kepada nilai estetik dan keterlibatan, tetapi juga memupuk kesedaran dan tanggungjawab terhadap alam sekitar (Badruzzaman et al., 2025). Dengan pendekatan ini, seni arca awam mampu berperanan sebagai model pembangunan sosial yang holistik dan mampan.

5 METODOLOGI PELAKSANAAN PROJEK ARCA AWAM

5.1 REKA BENTUK KAJIAN

Rajah 4. Kerangka reka bentuk kajian.

Proses analisis dilaksanakan melalui empat langkah:

- i. mengenal pasti konsep dan hujah utama daripada literatur,
- ii. mengkodkan tema kepada dimensi proses artistik, penyertaan, kepenontonan, bahan/kelestarian dan hasil sosial,
- iii. memadankan tema dengan tiga teori utama,
- iv. mensintesis hubungan tema untuk membentuk cadangan pelaksanaan serta indikator impak.

Pendekatan ini membolehkan dapatan dibincangkan secara analitik dan tidak sekadar mengulangi isi sorotan literatur. Kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif berbentuk analisis konseptual dan sintesis literatur. Reka bentuk ini dipilih kerana fokus artikel adalah menghuraikan hubungan antara teori, fungsi sosial seni arca dan cadangan pelaksanaan projek arca awam, bukannya menguji hubungan pemboleh ubah melalui eksperimen. Sumber yang digunakan merangkumi karya dan tulisan asas berkaitan seni sosial, penyertaan dan kepenontonan serta kajian tentang seni awam, kesejahteraan, kelestarian dan pembangunan komuniti yang telah dirujuk dalam artikel.

Pelaksanaan projek arca awam memerlukan pendekatan sistematik yang menggabungkan perancangan, penglibatan awam, penghasilan karya, pemasangan, dan penilaian impak. Metodologi cadangan ini menekankan prinsip keterlibatan, kelestarian, dan inovasi, sejajar dengan kerangka teori seni sosial, penyertaan awam, dan politik penonton yang dibincangkan sebelumnya.

5.2 Fasa Penglibatan Awal: Perundingan dan Reka Bentuk Bersama (Consultation & Co-Design)

Fasa awal bertujuan untuk memahami aspirasi, keperluan, dan nilai awam. Aktiviti utama termasuk:

- i. Dialog Awam: Mengadakan sesi perbincangan dengan penduduk, pemimpin awam, sekolah, Pertubuhan Bukan Kerajaan/ *Non-Governmental Organisation* (NGO) dan pihak berkuasa tempatan untuk mengenal pasti isu sosial, estetika, dan lokasi yang sesuai untuk arca (Ke, 2025).
- ii. Bengkel Reka Bentuk Bersama (*Co-Design Workshops*): Bengkel kreatif di mana awam dan seniman bekerjasama dalam mencipta konsep arca. Ini membolehkan penduduk menyumbang idea, motif, dan bahan yang relevan secara budaya dan sosial (Bishop, 2012).
- iii. Penyelidikan Kontekstual: Kajian literatur, sejarah tempatan, dan analisis tapak untuk memastikan karya arca menghormati identiti budaya dan ekologi setempat (Zhou et al., 2024).

Pendekatan ini memastikan bahawa projek bukan sahaja memenuhi tujuan estetik tetapi juga memberi kuasa kepada awam dalam proses kreatif.

5.3 Fasa Projek Rintis dan Pendidikan

Setelah konsep awal disepakati, projek bergerak ke fasa penghasilan arca dan pendidikan awam:

- i. Bengkel Pembuatan Arca: Menggunakan bahan tempatan dan kitar semula, bengkel ini melibatkan peserta dari pelbagai lapisan awam (belia, warga emas, artis tempatan) untuk membina arca secara kolaboratif (Liu et al., 2018; Zainal Abidin et al., 2024).
- ii. Pendidikan Alam Sekitar dan Sosial: Aktiviti bengkel disertakan modul pendidikan tentang kelestarian bahan, kepentingan ruang awam, dan peranan seni dalam pembangunan sosial (Helguera, 2011).
- iii. Projek Rintis: Pemasangan arca berskala kecil untuk menguji reaksi awam dan teknik pembuatan sebelum penghasilan arca utama.

Fasa ini juga membolehkan seniman menilai keberkesanan bahan, teknik dan tahap penglibatan awam sebelum pelaksanaan berskala penuh.

5.4 Fasa Pemasangan dan Pemeliharaan

Pemasangan arca perlu dirancang dengan strategi kelestarian jangka panjang:

- i. Lokasi Strategik: Pemilihan lokasi berdasarkan kepentingan sosial, aksesibiliti, dan keselamatan awam (Zhou et al., 2024).
- ii. Penglibatan Awam dalam Pemasangan: Penduduk tempatan boleh terlibat dalam proses pemasangan untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab (Bishop, 2012).
- iii. Rancangan Pemeliharaan Jangka Panjang: Termasuk latihan penyelenggaraan arca bagi awam tempatan, penjadualan pemeriksaan berkala, dan penggunaan bahan yang tahan lama dan mudah dijaga (Liu et al., 2018).
- iv. Pengurusan Dana dan Sokongan Institusi: Kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan NGO untuk menjamin kesinambungan projek.

5.5 Fasa Penilaian Impak

Penilaian impak adalah kritikal untuk mengukur keberkesanan projek arca awam dalam pembangunan sosial:

- i. Indikator Kualitatif:
 - a. Testimoni awam tentang pengalaman kolaboratif.
 - b. Persepsi peningkatan rasa tanggungjawab terhadap ruang awam.
 - c. Kesan terhadap identiti dan kebanggaan tempatan (Zhou et al., 2024).
- ii. Indikator Kuantitatif:
 - a. Bilangan peserta bengkel dan penglibatan masyarakat.
 - b. Aktiviti sosial yang timbul selepas pemasangan arca (festival, pameran, aktiviti pendidikan).
 - c. Penilaian kesan psikososial melalui soal selidik terhadap kesejahteraan awam (Kühnapfel et al., 2025).
- iii. Refleksi Seniman dan Fasilitator: Menilai proses kreatif dan tahap kolaborasi untuk memperbaiki projek akan datang.

5.6 Kesimpulan Metodologi

Dapatan artikel ini perlu ditafsir dalam batasan reka bentuk kajian. Oleh kerana kajian berasaskan analisis konseptual dan sintesis literatur, dapatan tidak dimaksudkan sebagai bukti sebab-akibat atau ukuran empirikal terhadap komuniti tertentu. Sebaliknya, dapatan menyediakan hubungan analitik dan cadangan indikator yang boleh diuji melalui kajian lapangan pada masa hadapan. Penegasan ini penting bagi mengelakkan rumusan secara menyeluruh berlebihan terhadap semua projek arca awam.

6 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN

6.1 Hubungan Teori dengan Fungsi Sosial Arca Awam

Metodologi cadangan ini menekankan pendekatan holistik dan keterlibatan, di mana seni arca berfungsi bukan sahaja sebagai karya visual tetapi juga medium pembangunan sosial. Dengan fasa perancangan, bengkel pendidikan, pemasangan yang inklusif, dan penilaian impak yang terstruktur, projek arca awam dapat:

- i. Memperkukuh identiti setempat.
- ii. Meningkatkan inklusiviti dan keterlibatan warga.
- iii. Mendidik awam tentang kelestarian sosial dan alam sekitar.

Untuk memaksimumkan impak sosial dan inklusiviti, rangka pelaksanaan berikut dicadangkan:

- i. Fasa Penglibatan Awal (*Consultation & Co-design*): Sesi dialog dengan pelbagai Kumpulan penduduk, pihak berkepentingan, NGO, dan Pihak Berkuasa Tempatan ; untuk mengenal pasti isu dan aspirasi.
- ii. Projek Rintis dan Pendidikan: Bengkel pembuatan arca menggunakan bahan lestari; melibatkan sekolah, kumpulan belia dan warga emas sebagai peserta.
- iii. Pemasangan dan Pemeliharaan: Rancangan pemeliharaan jangka panjang termasuk latihan lokal untuk penyelenggaraan arca dan dana awam.
- iv. Penilaian Sosial: Gunakan indikator kualitatif (*testimoni, sense of belonging*) dan kuantitatif (keterlibatan peserta, bilangan aktiviti awam) untuk mengukur impak.

6.2 Dapatan Sintesis: Identiti, Inklusiviti dan Modal Sosial

Sintesis analisis menunjukkan bahawa peranan sosial arca awam tidak terhasil daripada objek arca semata-mata, tetapi daripada hubungan antara proses penghasilan, bentuk penyertaan dan cara masyarakat mengalami serta mentafsir karya. Dari sudut seni sosial, proses kolaboratif menjadikan penghasilan arca sebagai ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Dari sudut teori penyertaan, keterlibatan masyarakat memperluas peranan mereka daripada pemerhati kepada penyumbang idea dan pencipta bersama. Sementara itu, politik kepenontonan menerangkan bahawa makna karya terus terbentuk melalui respons dan tafsiran masyarakat. Hubungan ini menjelaskan mengapa nilai sosial arca perlu dinilai melalui proses dan pengalaman sosial, bukan hanya melalui hasil visual.

6.3 Dapatan Sintesis: Kelestarian sebagai Dimensi Sosial

Dapatan sintesis memperlihatkan tiga kesan sosial yang saling berkaitan. Pertama, arca yang mengambil kira naratif, sejarah dan simbol setempat berpotensi memperkukuh identiti serta rasa memiliki. Kedua, proses co-design dan co-creation membuka ruang kepada penyertaan kumpulan masyarakat yang berbeza, sekali gus menyokong inklusiviti dan pemerdayaan. Ketiga, interaksi antara seniman, komuniti, institusi dan pihak berkuasa berpotensi membina kepercayaan, kerjasama dan jaringan sosial. Dapatan ini menghubungkan perbincangan tentang identiti, penyertaan dan modal sosial sebagai satu rantaian proses.

Rajah 5 Rantaian proses

6.4 Perbincangan: Implikasi terhadap Reka Bentuk Projek Arca Awam

Analisis juga menunjukkan bahawa kelestarian bahan tidak wajar dilihat hanya sebagai isu teknikal. Pemilihan bahan kitar semula atau tempatan boleh membawa mesej pendidikan alam sekitar, manakala penggunaan teknik yang mudah dipelajari dapat meningkatkan penglibatan komuniti. Oleh itu, materialiti berfungsi pada dua tahap: sebagai komponen fizikal karya dan sebagai medium komunikasi nilai sosial serta alam sekitar. Walau bagaimanapun, isu kos, ketahanan, penyelenggaraan dan keselamatan perlu diimbangi supaya objektif kelestarian tidak menjejaskan akses dan keberfungsian ruang awam.

6.5 Batasan Dapatan

Berdasarkan hubungan teori dan dapatan sintesis, reka bentuk projek arca awam yang berkesan perlu bergerak daripada model berpusatkan objek kepada model berpusatkan proses. Kejayaan projek tidak seharusnya hanya diukur melalui kualiti visual atau jumlah pengunjung, tetapi melalui kualiti penyertaan, keterangkuman suara, pembentukan rasa memiliki, peluang pembelajaran dan kesinambungan hubungan komuniti selepas pemasangan. Kerangka pelaksanaan dalam rajah 4. menjadi terjemahan praktikal kepada dapatan ini, manakala indikator kualitatif dan kuantitatif yang dicadangkan boleh digunakan untuk menilai impak sosial secara lebih sistematik.

7 CABARAN DAN ISU ETIKA DALAM PROJEK ARCA AWAM

Pelaksanaan projek arca awam walaupun memberikan banyak manfaat sosial, tidak terlepas daripada cabaran dan isu etika yang perlu diurus dengan berhati-hati. Cabaran ini merangkumi aspek pengurusan awam, hak cipta dan kepemilikan karya, perwakilan budaya, kelestarian, dan keselamatan awam. Pembentukan komuniti lestari menuntut komuniti untuk patuh kepada peraturan yang ditetapkan dan berusaha sedaya upaya untuk tidak melanggar segala akta perundangan yang ditetapkan (Zamhari & Perumal, 2016). Mengakui dan menangani isu ini adalah penting untuk memastikan projek arca awam berfungsi secara inklusif, adil, dan mampan.

7.1 Cabaran Penglibatan Awam

Penglibatan awam sering kali menghadapi cabaran berkaitan motivasi, komitmen, dan konflik kepentingan antara pelbagai kumpulan. Bishop (2012) juga menekankan bahawa projek keterlibatan memerlukan pengurusan yang teliti bagi mengelakkan dominasi suara tertentu, contohnya kelompok elit, sementara golongan marginal mungkin terpinggir.

Selain itu, tahap penglibatan awam bergantung kepada kemahiran, masa, dan sumber yang ada. Fasa bengkel dan pembuatan arca boleh gagal mencapai matlamat inklusiviti sekiranya terdapat ketidaksamaan peluang penyertaan, contohnya golongan belia atau wanita yang tidak dapat hadir akibat komitmen pekerjaan atau keluarga (Ke, 2025).

7.2 Isu Hak Cipta dan Kepemilikan Karya

Dalam projek arca awam, isu kepemilikan karya menjadi kritikal kerana karya dihasilkan secara kolaboratif antara seniman dan masyarakat. Helguera (2011) menegaskan bahawa perlu ada perjanjian jelas mengenai hak cipta, pengiktirafan, dan penggunaan karya selepas projek selesai.

Tanpa penetapan yang jelas mengenai hak dan tanggungjawab semua pihak, risiko pertikaian hak cipta serta ketidakpuasan awam boleh meningkat. Sebagai contoh, timbul persoalan sama ada pihak berkuasa tempatan berhak menggunakan arca tersebut untuk tujuan komersial tanpa memperoleh persetujuan daripada penyumbang. Justeru, penyediaan perjanjian formal serta dokumentasi lengkap

sepanjang proses penghasilan karya amat penting bagi memastikan hak dan kepentingan semua pihak terpelihara.

7.3 Persembahan Budaya dan Sensitiviti Sosial

Seni arca awam sering mengambil inspirasi daripada warisan budaya dan nilai tempatan. Cabaran etika muncul apabila karya tidak mewakili kepelbagaian budaya atau secara tidak sengaja menimbulkan stereotaip dan penyinggungan (Zhou et al., 2024).

Penyertaan awam yang lebih luas dalam fasa reka bentuk membantu memastikan representasi inklusif, namun masih memerlukan penyelarasan dengan pakar budaya dan etika sosial untuk mengelakkan penyalahgunaan simbol atau motif tempatan. Kühnapfel et al., (2025) menegaskan bahawa karya yang sensitif budaya mampu memperkukuh identiti setempat, manakala karya yang tidak sensitif boleh menimbulkan kontroversi dan konflik sosial.

7.4 Cabaran Kelestarian dan Bahan

Pemilihan bahan lestari, walaupun penting untuk kemampanan, menghadapi cabaran dari segi kos, ketersediaan, dan ketahanan fizikal. Liu et al., (2018) menunjukkan bahawa bahan kitar semula atau tempatan kadangkala kurang tahan lama berbanding bahan konvensional, memerlukan penyelenggaraan yang lebih intensif.

Selain itu, arca yang terdedah kepada cuaca atau vandalisme boleh menjejaskan nilai estetik dan sosial. Oleh itu, perlu ada strategi mitigasi, termasuk perlindungan fizikal, pemeliharaan berjadual, dan penglibatan awam dalam penjagaan arca.

7.5 Isu Keselamatan Awam

Arca awam yang dipasang di ruang awam juga menimbulkan risiko keselamatan. Contohnya, struktur yang tidak kukuh boleh membahayakan pengunjung, terutamanya kanak-kanak. Oleh itu, standard keselamatan, reka bentuk ergonomik, dan pematuhan peraturan tempatan perlu dipastikan (Helguera, 2011; Liu et al., 2018). Selain itu, aksesibiliti bagi warga Orang Kelainan Upaya (OKU) dan pengunjung dengan mobiliti terhad juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan projek benar-benar inklusif.

7.6 Strategi Mitigasi dan Etika Pelaksanaan

Bagi mengurus cabaran dan isu etika, beberapa strategi berikut dicadangkan:

- i. Pendokumentasian dan Perjanjian Formal: Menetapkan hak cipta, kepemilikan, dan penggunaan karya.
- ii. Penyertaan Awam Secara Adil: Menyediakan peluang yang setara untuk semua lapisan masyarakat terlibat.
- iii. Konsultasi Budaya dan Sosial: Melibatkan pakar warisan budaya dan awam tempatan dalam proses reka bentuk.
- iv. Pemilihan Bahan dan Teknik Lestari: Menilai ketahanan, keselamatan, kos dan impak alam sekitar.
- v. Pematuhan Keselamatan dan Aksesibiliti: Mengikuti standard keselamatan dan memastikan akses untuk semua pengunjung.
- vi. Pemantauan dan Penilaian Berterusan: Mengkaji impak sosial dan budaya arca selepas pemasangan untuk penambahbaikan projek akan datang.

Melalui strategi ini, projek arca awam dapat dijalankan dengan bertanggungjawab, inklusif, dan beretika, selaras dengan objektif pembangunan sosial dan kelestarian awam.

7.7 Cadangan Polisi dan Amalan Terbaik

- i. Sokongan Dasar untuk Seni Awam: Kerajaan tempatan perlu menyediakan geran khas yang mensyaratkan komponen penglibatan awam dan pemeliharaan jangka panjang.
- ii. Protokol keterlibatan yang Jelas: Garis panduan etika untuk penglibatan awam, persetujuan informasi, dan harta intelek.
- iii. Integrasi Pendidikan dan Latihan: Bengkel berkaitan bahan lestari, penyelenggaraan arca, dan dokumentasi supaya masyarakat boleh mengambil alih pemeliharaan.

8 KESIMPULAN

Seni arca yang direka dan dilaksanakan dengan pendekatan inklusif memberi peluang transformatif kepada awam; mengukuhkan identiti, membina jaringan sosial, dan memperkenalkan amalan lestari. Untuk mencapai kemampanan sosial yang nyata, projek mesti direka bukan sebagai objek statik tetapi sebagai proses kolaboratif yang memberi kuasa kepada penduduk tempatan. Pelaksanaan berasaskan bukti, sokongan dasar dan amalan pemeliharaan jangka panjang adalah kunci kejayaan.

PENGHARGAAN

Penulis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua penulis bersama yang telah memberikan kerjasama, komitmen, serta sumbangan idea sepanjang proses penyediaan dan penulisan jurnal ini. Segala perkongsian ilmu, pandangan kritis dan sokongan yang diberikan amat bermakna dalam memastikan kualiti, ketepatan dan kelancaran penerbitan artikel ini. Semoga hasil penulisan ini dapat memberi manfaat kepada perkembangan ilmu, khususnya dalam bidang seni arca, pembangunan sosial dan inklusiviti awam. Terima kasih juga atas dedikasi dan profesionalisme yang ditunjukkan sepanjang kerjasama ini.

PEMBIAYAAN

Penyelidikan ini tidak dibiayai oleh mana-mana agensi dan dana penyelidikan.

SUMBANGAN PENULIS

Semua penulis memberi komitmen dan tumpuan yang sama dalam menyiapkan penyelidikan ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis mengisytiharkan tiada potensi konflik kepentingan berkenaan dengan penyelidikan, kepengarangan dan/atau penerbitan artikel ini.

RUJUKAN

- Badruzzaman, A. A., Syed Abu Bakar, S. A., & Zakaria, M. S. (2025). Investigation Of Recycle Materials to Produce Artwork by Malaysian Artist. *Idealogy Journal*, 10(2), 427–434. <https://doi.org/10.24191/idealogy.v10i2.849>
- Bishop, Claire. (2012). *Artificial Hells : Participatory Art And The Politics Of Spectatorship*. Verso.
- Chukwuocha, U. M., Bosede, A. O., Osuji, C. D., Chukwuocha, A. N., Abugewa, H., Amawuru, A., Okoroh, A., Echefula, A., Nwabueze, P., Ukwenga, N., & Barile, A. (2025). Assessment Of The Effectiveness Of Public Art In Improving Knowledge, Attitude, Practices And Mitigation Of Stigmatization Regarding Neglected Tropical Diseases In South Eastern, Nigeria. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 19(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0013266>

- Desa, N. E., Muhamad, N. A., Mohd Arippin, N. A. N., & Arshad, M. F. (2025). Cultural Elements in the Artwork “Perhubungan” 1964 by Syed Ahmad Jamal. *Idealogy Journal*, 10(2), 41–48. <https://doi.org/10.24191/idealogy.v10i2.763>
- Helguera, P. (2011). *Education for Socially Engaged Art*. Jorge Pinto Books.
- Ke, Z. (2025). Values And Challenges Of Participatory Art In Urban And Community Development: A 10-Year Systematic Review. *Frontiers in Sociology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1571383>
- Kühnapfel, C., Trupp, M., Pelowski, M., & Fingerhut, J. (2025). On The Impact Of Public Art: How Engaging A Pedestrian-Level Exhibition Improves Neighborhood Connectedness And Well-Being. *Wellbeing, Space and Society*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.wss.2025.100252>
- Lacy, S. (1995). *Mapping The Terrain New Genre Public Art*. Bay Press. <https://archive.org/details/mappingterrainOOsuza>
- Liu, Z., Uyttenhove, P., & Zheng, X. (2018). Moving Urban Sculptures Towards Sustainability: The Urban Sculpture Planning System In China. *Sustainability (Switzerland)*, 10(12). <https://doi.org/10.3390/su10124802>
- Omar, A., Hamid, Y., Syed Mustapa, S. A. H., Zakaria, A. Z., & Bujang, M. H. (2026). Kajian Arca “Menggenggam Keris”: Representasi Identiti Budaya Melalui Seni Arca Awam Dalam Konteks Budaya Perak Study of the Sculpture “Menggenggam Keris”: Representation of Cultural Identity Through Public Sculpture Art in the Cultural Context of Perak. *Idealogy Journal*, 11(1), 251–261. <https://doi.org/10.24191/idealogy.v11i1.902>
- Zainal Abidin, M., Sabri, N. S., Wan Mohd Daud, W. S. A., & Wulandari, W. S. (2024). Waste Materials As A Sustainable Medium In Contemporary Art: An Analysis Of Malaysian Artists’ Creative Practices. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 9(28), 91–97. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v9i28.5919>
- Zamhari, S. K., & Perumal, C. (2016). Cabaran dan Strategi ke Arah Pembentukan Komuniti Lestari. *Geografia-Malaysian Journal of Society and Space*, 12(12), 10–24.
- Zhou, Y., Sanz-Hernández, A., & Hernández-Muñoz, S. M. (2024). Artistic Interventions in Urban Renewal: Exploring the Social Impact and Contribution of Public Art to Sustainable Urban Development Goals. *Societies*, 14(10). <https://doi.org/10.3390/soc14100204>