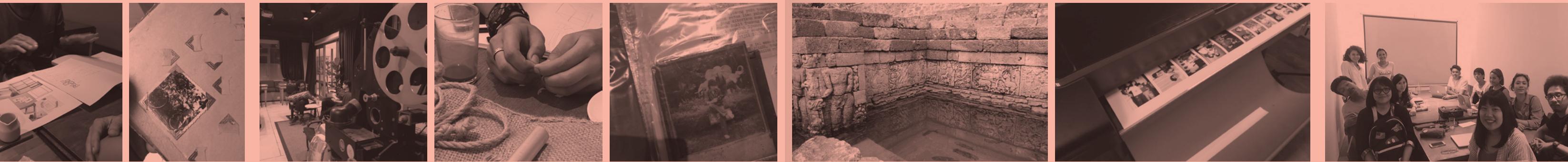

ANOTHER

exi(s)t #7

FROM ANOTHER TIME

exist #7

FROM ANOTHER TIME

FROM ANOTHER TIME

EXIT TO EXI(S)T

Initiated in 2012 by Hermawan Tanzil as the founder and owner of Dia.Lo.Gue artspace and FX Harsono as an artist and educator, Exi(s)t has thrived as an alternative education platform which sees Jakarta-based emerging artists and creative workers develop under the mentorship of professionals and educators, promoting critical and discursive exchanges in creative practices. Annually, a shortlist of participants are selected out of an open call process, bringing along individual knowledge, skills, interests, and personalities into a themed series of programs that lead to the exhibition we currently enjoy.

Sejak dimulainya pada tahun 2012 oleh Hermawan Tanzil selaku pendiri dan pemilik Dia.Lo.Gue artspace dan FX Harsono selaku seniman dan pengajar, Exi(s)t telah menjadi platform pendidikan alternatif bagi para seniman dan pekerja kreatif muda yang tinggal dan berkarya di Jakarta melalui bimbingan para pendidik

dan profesional, dan menggiatkan pertukaran yang kritis dan diskursif dalam praktik-praktik kreatif. Setiap tahun, peserta dipilih dari proses submisi terbuka, membawa serta pengetahuan, keterampilan, minat, dan kepribadian individual ke dalam serangkaian program bertema, yang berujung pada pameran yang kini kita nikmati.

"EVERY EXIT
IS AN ENTRANCE
SOMEWHERE
ELSE."
(3)

- Tom Stoppard

(4)

FROM ANOTHER TIME

The halfway of 20th century marked an emergence in both literary and cinematic productions that introduced the possibilities to reimagine history. To cope and adjust with the drastically turning circumstances at that time, post-war scholars and artists would come up with alternate scenarios in relatable settings, and thread between gaps of information that were overlooked by physical evidences or institutional texts. Since then, critical questions and ideas have been raised and refined across facts and myths as a way to engage with the existing social, political, or personal circumstances.

Today, amidst the bustling urban setting of Jakarta and unprecedented abundance of information, past events would rapidly cease to stay afloat or processed as an essential part of the present. The alarming amount of short-sighted opinions, low literacy rate, and increasingly polarizing political directions have laid the foundation to this exhibition about alternative history. After months of preparation, the exhibition involves seven interdisciplinary artists and a duo from various backgrounds, practices, and walks of life who live in the capital.

For the current Exi(s)t program, artists were presented with various angles of history as an attempt to highlight potentially missed possibilities, or play with loopholes within the known records of history. Power legitimization, boundaries between myths and facts, verbal history, and small-scale to personal narratives have sparked discussions that spans from the trivial issues to ones such as nationalism which is currently on the rise. The interests and perspectives of youths in Jakarta about the past, though not validated as history, are reflected on the works. Laid out for further investigations are epics in relevance to local wisdom, cinematic strategy inspired by colonial concept of theatre, the influence of political orientation to the diminishing family names as an intangible heritage, inspiring female figures from the past who mastered multiple roles, objects as a vessel of memory from another realm, history of the exhibition itself, symptoms of spiritual commodification in a certain period, and the prevailing practice of human objectification across periods, all framed by young and emerging artists who are living in an increasingly rapid tempo.

Pertengahan abad ke-20 menandai kehadiran suatu genre dalam produksi sastra dan pertunjukan, yang memperkenalkan kemungkinan untuk menata kembali sejarah. Untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak menentu pada masa itu, para sarjana, penulis, dan seniman pasca-perang muncul dengan skenario-skenario alternatif yang disandingkan dengan keadaan sehari-hari, dan menjembatani celah-celah informasi yang terlewatkan oleh bukti-bukti fisik atau teks-teks institusional. Sejak itu, berbagai pertanyaan dan gagasan kritis telah dilontarkan dan dijelajah di antara fakta dan mitos sebagai salah satu cara untuk terhubung dengan keadaan sosial, politik, maupun personal yang terjadi pada saat itu.

Hari ini, di tengah hiruk pikuk perkotaan Jakarta dan berlimpahnya informasi yang melebihi sebelumnya, peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dengan mudahnya terlupakan sekaligus diakui sebagai bagian dari masa kini. Sengitnya pertikaian opini-opini berpandangan pendek, rendahnya minat membaca, dan orientasi politik yang tarik-menarik menjadi latar belakang dari pameran mengenai sejarah alternatif ini. Setelah persiapan yang berbulan-bulan lamanya, pameran ini melibatkan tujuh seniman dan duo interdisipliner dari berbagai asal, praktik, maupun jalan hidup yang semuanya tinggal dan terhubung dengan ibukota.

Untuk program Exi(s)t kali ini, para seniman dipaparkan dengan berbagai segi dari sejarah sebagai bagian dari upaya untuk membuka mata dan pikiran akan kemungkinan yang terlewatkan atau belum pernah ada dari pemaparan sejarah yang kita ketahui. Legitimasi kekuasaan, batas-batas mitos dan fakta, sejarah lisan, serta narasi kecil dan personal menjadi pemandangan diskusi, dari hal yang remeh temeh hingga persoalan nasionalisme yang sekarang marak mengemuka di berbagai media. Minat dan sudut pandang anak muda di Jakarta akan peristiwa yang telah lalu, jika tidak bisa disebut sejarah, terefleksikan dalam karya-karya yang dipamerkan. Gagasan yang siap untuk ditelusik mencakup pergeseran kisah-kisah epos yang kini kembali dilihat dalam kaitannya dengan kearifan lokal, strategi sinema yang terinspirasi dari konsep teater pada zaman kolonial, pengaruh orientasi politik terhadap pudarnya sebuah marga, inspirasi tokoh perempuan yang multi peran dari masa lampau, benda sebagai kontainer penyimpan memori dari suatu jagat, sejarah akan pameran ini sendiri, gejala komodifikasi spiritualitas dalam kurun waktu tertentu, dan praktik objektifikasi manusia oleh manusia lain lintas jaman, kesemuanya dalam bingkai kaum muda urban yang hidup dalam tempo yang cepat.

Evelyn Huang & Stella Katherine
curators

"MASSA ADALAH PENENTU SEJARAH, THE MAKERS OF HISTORY!"

- Soekarno, Semarang, 29 July 1956

ARTWORKS

ARTWORKS

ARTWORKS

ALEXANDRA KARYN

AZIZ AMRI

ELLA WIJKT

RUMMANA YAMANIE

SEMBURAT

SHERCHLE

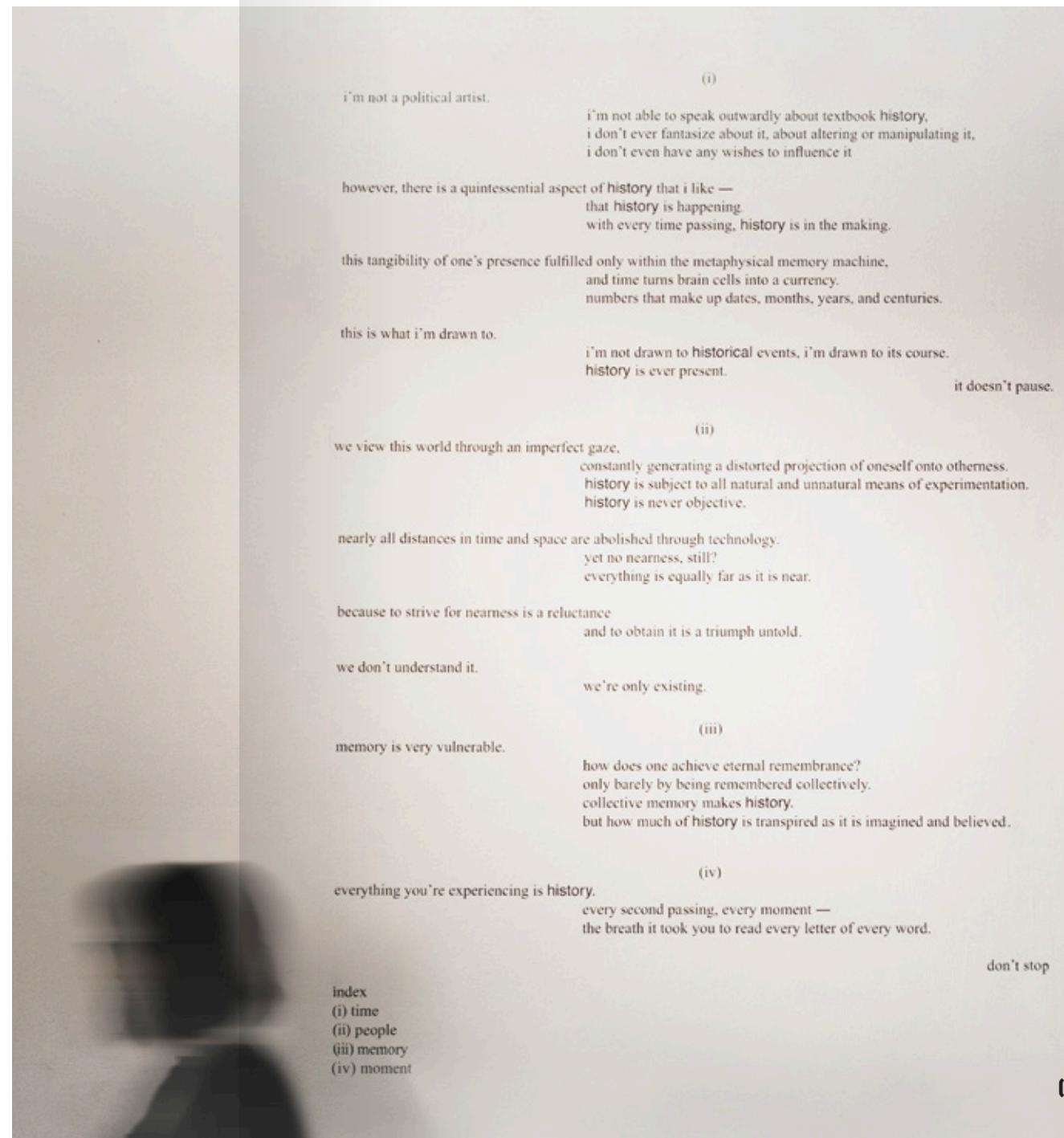
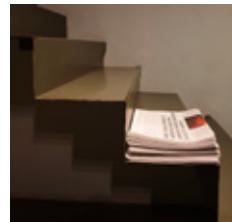
TANDIKA CENDRAWAN

YOVISTA AHTAJIDA

Index

2018, newspaper, artist's statement
38 x 56 cm folded, 117 x 165 cm

create a self-published "newspaper" containing writings/text about each of my fellow exhibitors' work these writings will be methodologically written through a journalistic approach and will therefore act as a piece of news **(questionable)** but how accurate will this news be? what kind of integrity will this piece of news have if the writer is journalistically uneducated???? is this misinformation? is this a

WHAT IS THE FUNCTION OF A NEWSPAPER NOWADAYS?

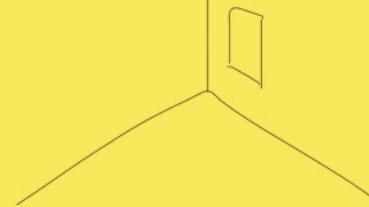
WHAT IS THE FUNCTION OF NEWS NOWADAYS?

your voice
of a distant voice,
voiced
through the voice
of a noisy outsider

i will distribute these "newspapers" on my own
during the opening, nonchalantly, unannounced, and very unimpressively
and during some weekends, sporadically

on days where i don't distribute, these "newspapers" will be placed in corners of the gallery
i will only have these corners, and a small offset wall for my artist statement,

"the work is absent, the artist is absent, but absence makes up much of the presence" (heidegger's theory about void),
to understand this concept, you need to accept the fact that some works are invisible
or rather, ethereal, meaning, it's always there, but barely manifested, plus is an artist statement,
would you like a newspaper? take one home with you and read phony friend's works."

Uncovering One's Inherent Identity and Sense of Belonging Through Means of Modern Performative Art

Beauty in unfamiliar nooks: (Left) Profile shot of Rummanah Yamanie with her platinum-bliss hair and abstract earring. (Right) A peek into Rummanah's house, a 12-seater dining table was laid out in blue paisley tablecloth with a vase of beaut

"Let's take a one-minute moment of

‘Index’ is a presentation of writing: subjective and ambiguous, just as everything is. ‘Index’ contains time — time spent with fellow exhibitors during a self-initiated incubation period of this group exhibition. ‘Index’ led to borrow itself a newspaper format for its historical significance. ‘Index’ was created as an anxious work about news distribution and consumption, but ‘Index’ quickly turned itself into a whirlwind of longing for nearness, an extended practice of self-preservation through the manifestation of collective memory.
everything you're experiencing is history.

every second passing, every moment

— and so it unfurls that the actual work has already transpired during these encounters, in the shape of casual conversations, studio visits, dinners at home, disco dancing, and late night musings, with all kinds of cigarettes, all amounts of alcohol, and all depths of consciousness. ‘Index’ becomes a reimagined ecosystem of surreal happenings where human interaction and connection is at front and center — and that the exhibition is only a matter of activating these moments within a broader context, towards a greater public. Circulated within the gallery with divided attention, sparse in its momentum, ‘Index’ creates little intrusions while also filling in small voids. ‘Index’ aims to present nearness in a form of sensible writing and nondescript pictures, not bearing any expectations to be noticed, picked up, read, or understood. It only demands to exist. ‘Index’ is there for nothing other than its own sake only. A self-fulfilled prophecy.

‘Index’ adalah sebuah presentasi tulisan: subjektif dan ambigu, seperti layaknya semua hal. ‘Index’ bermuatkan waktu — waktu yang dihabiskan dengan sesama pameris menjelang masa inkubasi dari pameran grup ini. ‘Index’ meminjam format koran atas makna kesejarahannya. ‘Index’ lahir dari kecemasan budaya distribusi dan konsumsi berita, tetapi tidak lama, ‘Index’ menjadi dambaan bergemuruh akan kedekatan, sebuah praktik pelestarian diri melalui manifestasi dari sebuah memori kolektif.

everything you're experiencing is history.

every second passing, every moment

— lalu terungkaplah bahwa karya sesungguhnya sudah terjadi saat pertemuan-pertemuan ini berlangsung, dalam bentuk perbincangan kasual, kunjungan ke studio, makan malam di rumah, menari diskو, dan pertukaran pikiran larut malam, dengan segala jenis rokok, segala jumlah alkohol, dan semua tingkat kesadaran. ‘Index’ menjadi sebuah ekosistem khayalan penuh dengan kejadian-kejadian surealis yang mengedepankan interaksi dan koneksi manusia — maka pameran ini hanyalah semata-mata untuk mengaktivasi momen-momen tersebut ke konteks yang lebih luas, dihadapkan ke ranah publik yang lebih besar. Diedarkan di dalam galeri dengan momentum yang renggang, ‘Index’ menciptakan intrusi sekaligus mengisi kehampaan. ‘Index’ ingin menyajikan kedekatan dalam bentuk tulisan tenggang hati dan foto-foto sederhana, tidak memikul harapan untuk diperhatikan, diambil, dibaca, ataupun dimengerti, namun hanya untuk diwujudkan. ‘Index’ diciptakan tidak lebih daripada untuk keberadaannya sendiri. Nubuat yang purnama.

Jardin Zoologique D'acclimatation

2018, mixed media installation, performance
400 x 500 x 300 cm

Records from the nineteenth and twentieth centuries reveal a phenomenon where representatives of certain ethnicities or physical criteria were transported from their origins in the colonized lands, to be showcased as performative objects. Drawing from this point of history, Aziz re-investigates the controversial practice by exploring social constructs that define divisions among groups of people, such as the concept of “otherness” that may have prevailed to date.

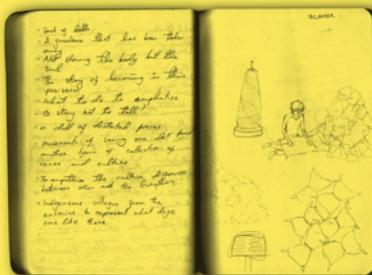
In his body of work, Jardin Zoologique D'acclimatation (2018), Aziz initiates the conversation by establishing an explicit boundary between the watched and the watcher. During performances, Aziz would position himself as "the watched", where his choices are limited or eliminated. Despite natural elements, audience responses, or his own will, for the time being his activities would be bound to the script, his whereabouts confined to the stage, and his existence narrowed to the watcher's gaze. Through the installation and performances, Aziz further invites the audience to contemplate the relationship between "object" and "subject" that are justified today, from apparent cases such as exploitation of workers, to subtler ones such as enforced ideals within an intimate space such as family.

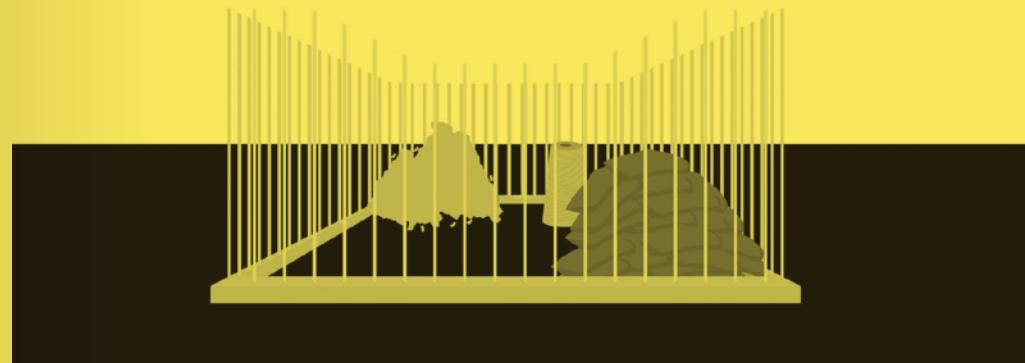
Sejarah mencatat bahwa dalam rentang abad kesembilan belas dan dua puluh telah terjadi fenomena, yaitu dimana manusia dari etnis dan bentuk fisik tertentu dicabut dari asalnya yang merupakan daerah koloni untuk menjadi objek tontonan. Dari peristiwa inilah Aziz kemudian menelusuri praktik yang kontroversial ini dengan cara menjelajahi konstruksi sosial yang mendefinisikan pengelompokkan manusia, seperti konsep "liyan" yang masih berlaku hingga saat ini.

Melalui instalasi dan performans Jardin Zoologique D'acclimatation (2018), Aziz mengajak penonton untuk membicarakan

mengenai hubungan antara tontonan dan penonton. Dalam performansnya, Aziz memposisikan dirinya sebagai objek tontonan dengan pilihan yang terbatas atau dihapuskan. Selama kurun waktu tersebut, aktivitasnya akan terikat pada skenario, keberadaannya terperangkap dalam panggung, dan eksistensinya dipersempit dalam tatapan penonton. Melalui karya ini, Aziz mengajak penonton untuk merenungkan hubungan antara "objek" dan "subjek" yang dibenarkan sekarang ini, mulai dari kasus yang nyata seperti eksplorasi pekerja hingga yang lebih halus seperti ideologi yang dipaksakan melalui relasi keluarga inti.

(15)

(16)

BUMIDUNIA 2.0: Saksi Bisu

2018, mixed media installation
variable dimensions

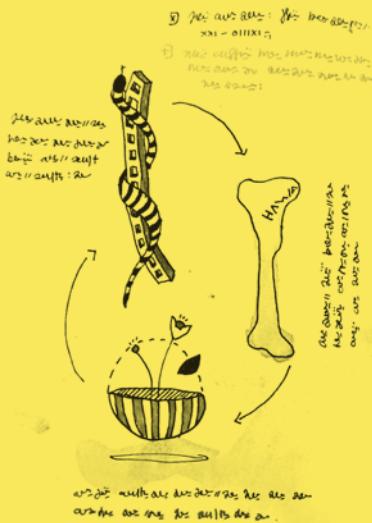

(17)

(18)

BUMIDUNIA is a site-specific installation that showcases distortions of familiar objects from the viewpoint of a mythical world. It articulates history and language through its artefacts, which include drawings, modified objects, found and collected materials and manuscripts. **BUMIDUNIA** is a series of discoveries and inventions that Ella started in 2012 and is still ongoing to this day. On the 14th of April 2015, **BUMIDUNIA** 1.0 won the Edward L. Ryerson Fellowship Award from The School of The Art Institute of Chicago.

A set of installation is presented in this exhibition is **BUMIDUNIA** 2.0: *Saksi Bisu*. Through *Exi(s)t* program, Ella's work has evolved tremendously. The program also has helped her develop and navigate through the development of **BUMIDUNIA** 2.0. This new series was done in honour of the 5500m² land in Depok that she inherited from her family, a site in which where she lives and works now. Many people, including her neighbours, have told her stories on how the land is guarded by "snakes" and a "crying lady", in which reminds her of a figure in Jewish mythology, Lilith. The people in her surroundings "see" snakes and "hear" a lady crying at night around the land. These stories influenced a change in how Ella sees objects, nature, and faith. She works as if the land was her studio mate. The installation, therefore, is a collaborative series of objects that she has collected to offer for this land, as well as objects the land has offered her. These objects are chosen based on her daily process of questioning, remembering, and reliving the stories of this land.

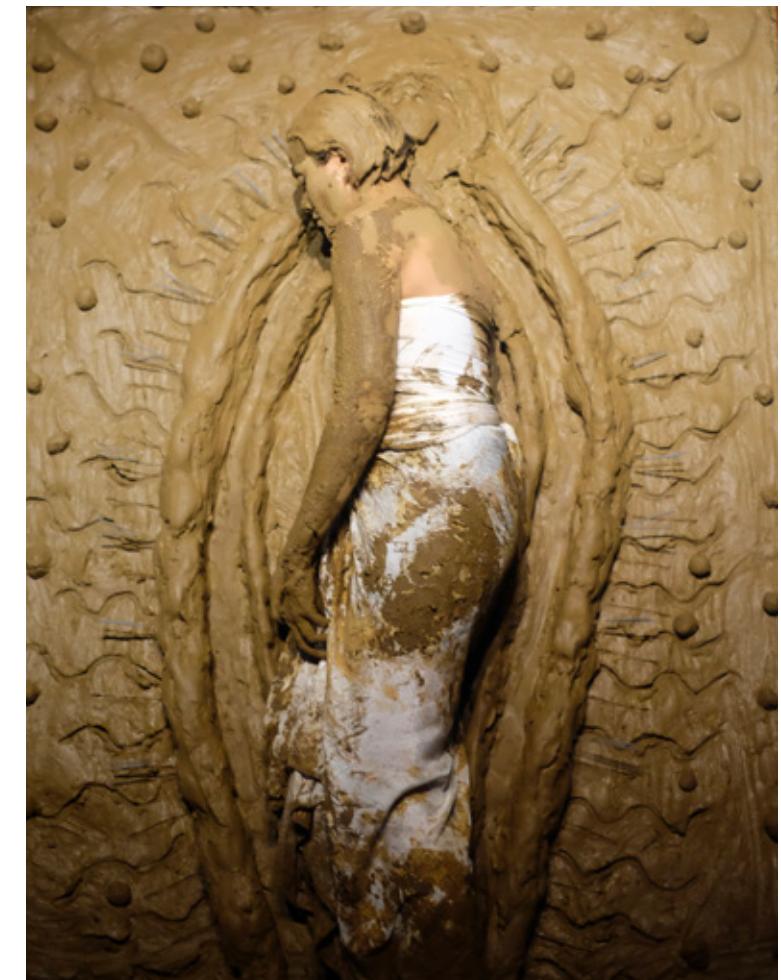
BUMIDUNIA adalah instalasi site-specific. Karya ini menampilkan distorsi benda sehari-hari dari sudut pandang dunia mitos. Karya ini mengartikulasikan sejarah dan bahasa melalui artefak-artefaknya, yang meliputi gambar, modifikasi benda, koleksi penemuan benda, dan manuskrip. **BUMIDUNIA** adalah serangkaian penemuan dan penciptaan yang Ella Wijt mulai pada tahun 2012 dan masih berlanjut. Pada tanggal 14 April 2015, **BUMIDUNIA** 1.0 memenangkan Edward L. Ryerson Fellowship Award dari The School of The Art Institute of Chicago.

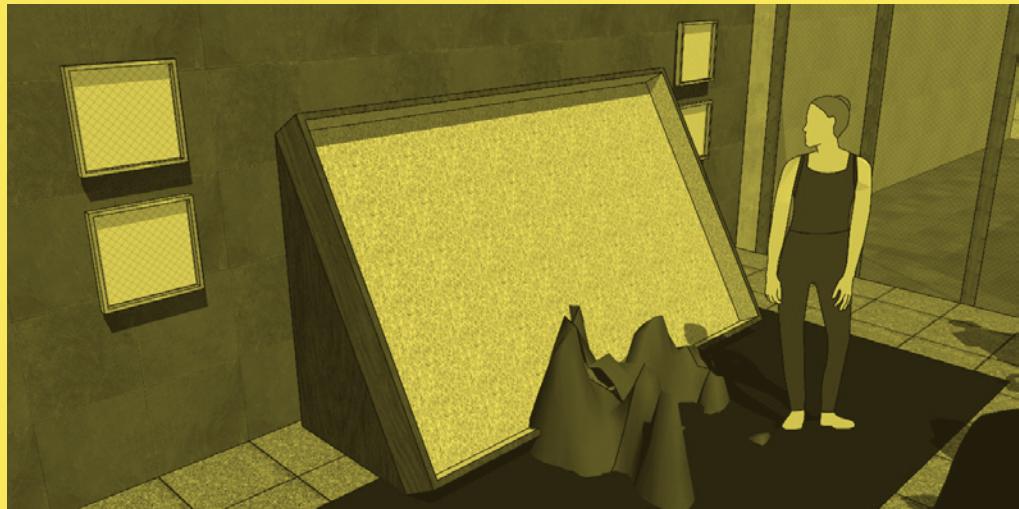
Instalasi yang Ella sajikan di sini adalah **BUMIDUNIA** 2.0: *Saksi Bisu*. Melalui program *Exi(s)t*, karya Ella berevolusi dan terasah. Program ini telah membantu Ella untuk dapat mengembangkan dan menavigasi karya yang selama ini ia kerjakan. Serial baru ini dibuat

sebagai penghormatan untuk lahan seluas 5500m² di Depok yang ia warisi dari keluarganya, tempat Ella tinggal dan bekerja sekarang. Banyak orang dan tetangga menceritakan kisah-kisah tentang tanah ini yang dijaga oleh "ular" dan "wanita yang menangis" yang mengingatkan Ella pada sosok dalam mitologi Yahudi, Lilith. Mereka "melihat" ular dan "mendengar" seorang wanita menangis di malam hari di dalam dan di sekitar daratan. Kisah-kisah ini mengubah cara saya melihat benda, alam, dan keyakinan. Mengingat mitos ini dalam kesehariannya, Ella bekerja seolah-olah tanah ini adalah partner studionya. Instalasi ini adalah rangkaian seri kolaboratif antara benda yang ia persembahkan untuk tanah ini, serta benda-benda yang dipersiapkan oleh tanah ini kepadanya. Objek-objek ini dipilih berdasarkan proses mempertanyakan, mengingat dan hidup di dalam kisah-kisah di tanah ini setiap hari.

The Flaming Womb

2018, mixed media installation, performance
variable dimensions

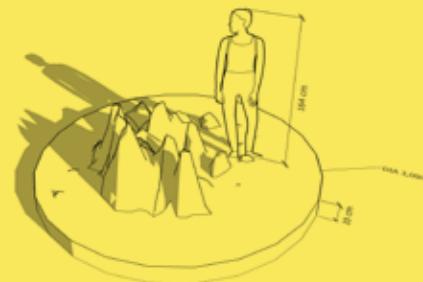

The on-going topics about gender equality and the role of the female have inspired Rummanah as a woman artist. While acknowledging natural distinctions between man and women, Rummanah specifically questions the persistent belief that female is less capable than male. Through her performance and installation, *The Flaming Womb* (2018), she invites us to revisit a lore which dates back to a few centuries ago in this archipelago, where females encompass exceptionally vast roles which, in addition to catching up with the “feminine” ideals such as managing households, cooking, and dancing, often includes mastering and advising the “masculine” arts such as governing or taking up arms. Selecting three records as her case study, namely: Prajurit Keparak Estri, Gayatri Rajapatni, and Ken Dedes; Rummanah highlights women’s pivotal role in building the deeply-rooted and culturally rich civilization we inherit today. She then raises the question of why such roles are not upheld nor practiced in a nation that claims to have strong cultural beliefs.

Topik mengenai kesetaraan gender dan peran wanita yang masih berlanjut hingga kini telah menginspirasi Rummanah sebagai seorang perupa perempuan. Memahami perbedaan alamiah di antara pria dan wanita, Rummanah secara spesifik mempertanyakan kepercayaan yang menyatakan bahwa kemampuan wanita tidak sepadan dengan pria. Melalui penampilan dan instalasinya, *The Flaming Womb* (2018), ia mengundang kita untuk mengunjungi kembali kisah yang berasal dari beberapa abad lalu di Nusantara, saat para wanita memegang

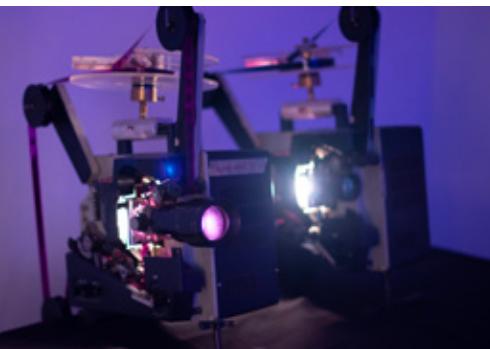
peranan yang luas dimana, selain menyanggupi tuntutan “feminin” seperti pekerjaan rumah tangga, memasak, dan menari, juga seringkali menguasai maupun menasehati praktik yang “maskulin” seperti memerintah atau berperang. Mengambil contoh dari tiga arsip, yaitu: Prajurit Keparak Estri, Gayatri Rajapatni, dan Ken Dedes; Rummanah menyoroti peran penting wanita dalam membangun peradaban srat sejarah dan budaya yang kita warisi hari ini. Ia juga mempertanyakan mengapa peran-peran ini tidak dihargai maupun diteladani oleh bangsa yang mengaku memiliki kepercayaan adat yang kuat.

SEMBURAT

In 1883 The Sky was a Mixture of Red and Blue

2018, 16 mm, 2-channel, figurines, light devices, screen
variable dimensions

Back in colonial times (1891–1896), there was a man named Auguste Mahieu, who tried to tell a story through the means of theatre and everything in between. With the help of technological and cultural advancements at that time, he pulled a new form of performance which was later described as Komedie Stamboel.

Modified machines and devices were used; all sorts of improvisational were part of the event itself; astonishing, rather than convincing; rousing curiosity, rather than appraising; a cultural celebration for all.

It is not for performance purposes only, but far beyond that.

Komedie Stamboel with all things happened between its presence; the surroundings, the festivities, the noisiness, even the disturbances; was always and will always be something that is worth celebrated; as a monumental achievement for the progressions of the new art form; or even degrading the value of identity in Indonesian social history.

Beyond all these things, Semburat would like to emphasize on how all these noisiness and disturbances won't seem to affect Komedie Stamboel; the ambition; the excitement; the solitude aspect of certain part; fragmented; and paradoxical but productive movement.

Even so, these disruptions would add a whole new experience of how we see our contemporary culture on spectating and digesting entertainments.

Pada masa kolonial (1891–1896) ada seseorang bernama Auguste Mahieu, yang bercerita melalui seni pertunjukan dan hal-hal yang terjadi di dalamnya. Dengan bantuan teknologi dan kemajuan budaya pada saat itu, ia pun menciptakan apa yang kemudian dideskripsikan sebagai Komedie Stamboel.

Mesin-mesin dan peralatan dimodifikasi dan digunakan; berbagai macam improvisasi menjadi bagian dari peristiwa; memicu kekaguman, bukan meyakinkan; memantik keingintahuan, bukan menilai; sebuah perayaan budaya untuk semuanya. Tujuannya melebihi pertunjukan belaka.

Komedie Stamboel dan hal-hal yang terjadi di antaranya; lingkungannya, kemeriahannya, keramaianya hingga kericuhannya;

akan senantiasa menjadi hal yang patut dirayakan; sebagai pencapaian karya seni yang baru; maupun bahkan sebagai penurunan nilai dari identitas sejarah sosial di Indonesia.

Di luar dari hal-hal ini, Semburat ingin menekankan bahwa keramaian dan kericuhan tidak akan memengaruhi Komedie Stamboel; ambisinya; semangatnya; kesunyianya di beberapa bagian; potongan-potongannya; dan pergerakannya yang paradoxal namun produktif.

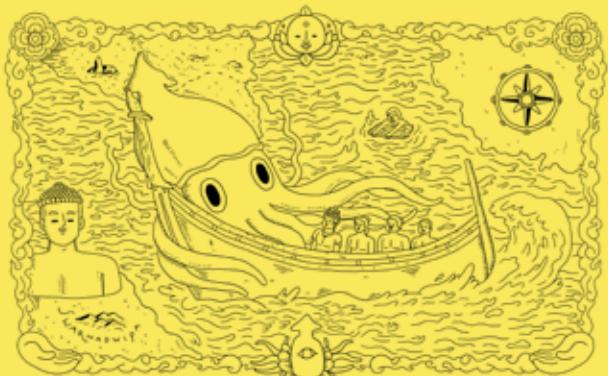
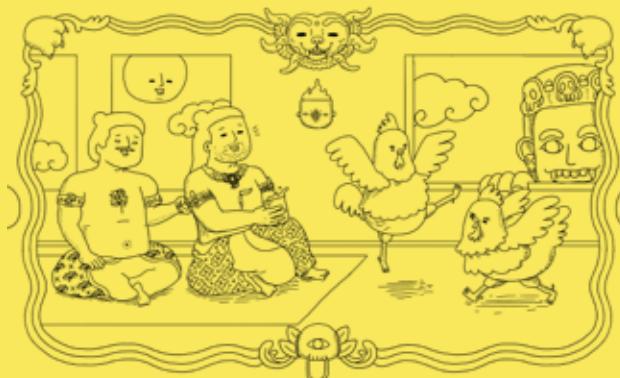
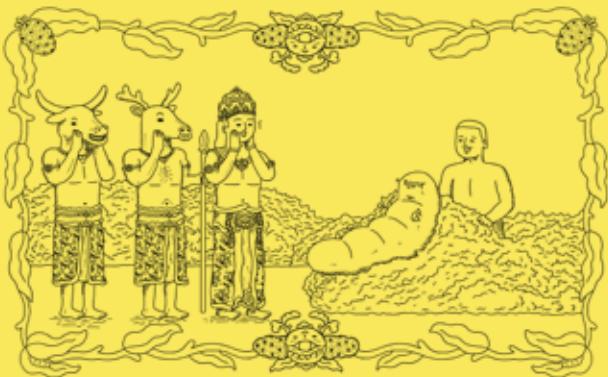
Walaupun demikian, disrupti ini merupakan sebuah pengalaman baru mengenai bagaimana kita memandang budaya kontemporer dalam menikmati dan mencerna sebuah pertunjukan.

A Chicken, a Worm, and a Giant Squid Walked into a Gallery

2018, digital illustration printed on canvas fabric, single-channel video

3 pieces, 135 x 90 cm, each

"History is a sea of uncertainty."

There is a good chance that facts that were told verbally from the past have been distorted. At least, even the slightest change of tone could affect the mood of a story. As these stories were verbally retold through the years, it is only natural for them to be either stretched, magnified, skimmed, or morphed into something else entirely, creating new narratives.

In response to the theme "Alternative History", Sherchle knew she would go for the bluriest bits of local history, which are situated during the early Kingdom era. They have stories with the same amount of magic as *Lord of the Rings*; with kingdoms, mages, and deities. Could you actually hire spirits to build a thousand temples for you? Did one curse end up killing 7 people with the same weapon? Did they master astral travel? Probably, no one can say for sure.

In this series, Sherchle take part as a visual storyteller, passing down little known stories while inevitably adding her own personality into them, creating distortions. With chill faces and interests in monsters, the extra elements blend with the actual historical scenes in a light and humorous manner, creating a modern look in the retelling an ancient tale. These series of illustrations might not be the answer for those seeking the absolute truth, but they might just leave them wondering.

Dalam proses penceritaan ulang sebuah kejadian secara verbal, pengubahan itu sangat mungkin terjadi. Hal sesederhana nada cerita yang berubah pun bisa mempengaruhi nuansa cerita tersebut. Saat diceritakan secara berulang-ulang oleh berbagai sumber, cerita pun semakin mungkin untuk dipanjangkan, dibelokkan, atau terkadang bahkan memunculkan narasi baru sebagai bagian dari cerita itu.

Sejak mendapat tema "Sejarah Alternatif", pikiran Sherchle sudah langsung terarah pada bagian sejarah lokal yang mungkin paling tidak jelas, yaitu pada zaman kerajaan. Kadar magisnya menyaingi franchise *Lord of the Rings*, dengan raja-raja, penyihir, dan entitas lainnya. Siapa yang tahu kalau kita betul-betul bisa menyewa jin sebagai tukang? Tidak ada yang tahu secara pasti.

Di seri ilustrasi ini, Sherchle berperan sebagai salah satu pencerita visual yang menceritakan kisah-kisah kecil pendukung, yang secara langsung memasukkan kepribadiannya ke dalam cerita-cerita ini, menimbulkan distorsi. Dengan wajah-wajah santai dan ketertarikan terhadap monster, elemen tambahan yang digabungkan dengan cuplikan sejarah menghasilkan karya yang ringan dan menghibur, sebuah kontras yang dihadirkan dengan pemakaian visual yang terkini dalam menceritakan kisah yang lampau. Seri ilustrasi ini bukanlah sebuah jawaban yang pasti bagi yang mencari kebenaran absolut, tetapi mungkin saja akan memantik rasa ingin tahu bagi para penonton.

Usia Sebuah Nama Melebihi Nafas

2018, photo on paper, notebooks
variable dimensions

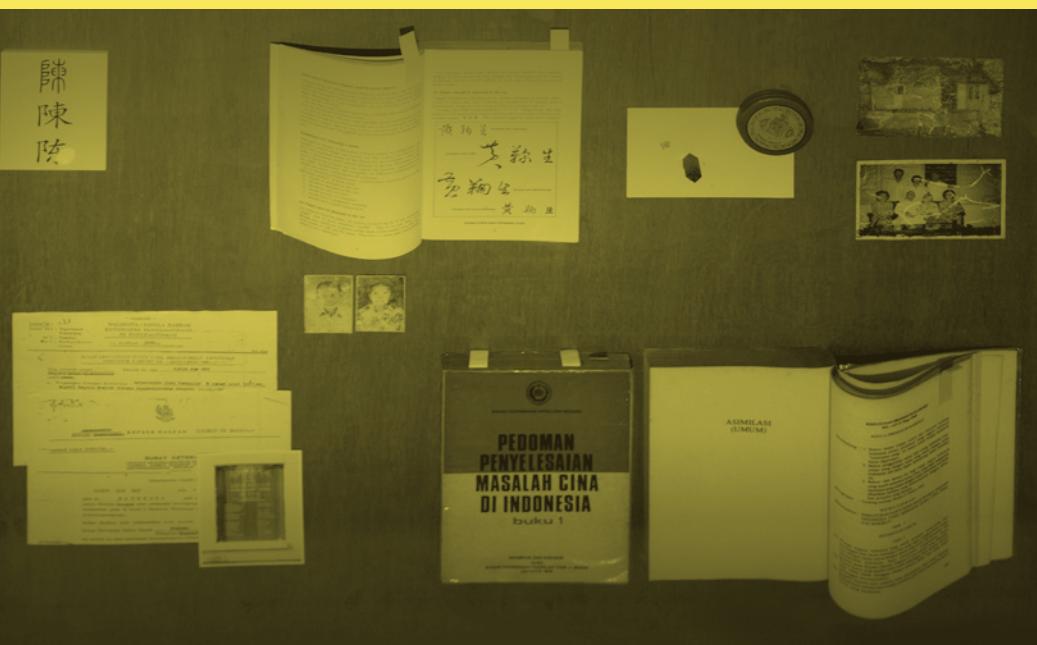

Tandika initiated the project “Usia Sebuah Nama Melebihi Nafas” (“The Lifespan of Name is Longer than Breath”) upon seeing his name inconsistently printed on the tombstone of his grandmother, from his father’s side. As if not as a member of his own family, Tandika’s name was written in Indonesian, among others that were written in Chinese. This phenomenon could be traced back to an edict issued in 1966 by former President Suharto, which bans the use of Chinese names.

For Tandika, a name embodies personal identification, individual representation, legal rights, and a mark of existence. Therefore, the inconsistency disturbs him, especially upon realising that a name is an intangible cultural heritage which will outlive the bearer. In addition, family names also indicate diversity. In this case the script, history, and meaning of “Chen” 陳, is shared by the Hakka tribe as “Tjhin”, and by the Hokkien tribe as “Tan”.

After fifty years, the edict has almost erased the collective memory of an intangible cultural heritage, with less people paying attention to their names or have the urge to retrace their ancestry. This project tries to resist such forgetfulness, and relive the collective memories of Chinese descendants about their diminishing family name, through documentation of those who share it in photos and heirlooms that are descended throughout generations. Tandika hopes that this transformative work can celebrate the brotherhood of those who share the same family name, despite not necessarily acquainted with each other before.

Tandika memulai project “Usia Sebuah Nama Melebihi Nafas” saat melihat namanya yang tidak tercetak secara konsisten di batu nisan neneknya, dari sisi ayahnya. Bagaikan bukan bagian dari keluarganya, nama Tandika ditulis dalam Bahasa Indonesia, sedangkan keluarganya yang lain ditulis dalam Bahasa Cina. Fenomena ini dapat dirunutkan ke kebijakan pemerintahan Suharto yang dikeluarkan pada tahun 1966, yang melarang penggunaan nama dalam Bahasa Cina.

Bagi Tandika, sebuah nama merupakan identifikasi diri, representasi suatu kepribadian, dan pengakuan atas hak legal seseorang dan simbol dari keberadaan seseorang. Oleh karena itu, penulisan yang tidak konsisten mengusiknya, terutama saat menyadari bahwa sebuah nama merupakan warisan budaya tidak-benda yang akan hidup setelah pembawanya meninggal.

Selain itu nama keluarga pun menunjukkan keberagaman. Dalam hal ini, penulisan, sejarah, dan arti dari aksara “Chen” 陳, juga digunakan oleh suku Hakka sebagai “Tjhin”, dan suku Hokkian sebagai “Tan”.

Setelah lima puluh tahun, kebijakan tersebut nyaris menghapus memori kolektif warisan budaya tidak-benda. Banyak orang yang tidak menaruh perhatian soal nama keluarga, dan tidak berusaha menelitiinya. Karya ini berusaha mengembalikan memori kolektif orang-orang Tionghoa mengenai nama yang nyaris sirna dengan mengumpulkan foto dan artefak-artefak yang diturunkan dalam keluarga. Tandika berharap karya transformatif ini dapat merayakan persaudaraan dari mereka yang memiliki nama keluarga yang sama, walau mereka belum tentu mengenal satu sama lainnya.

Nasyid Goes Punk Vol. 1

2018, mixed media installation
variable dimensions

(37)

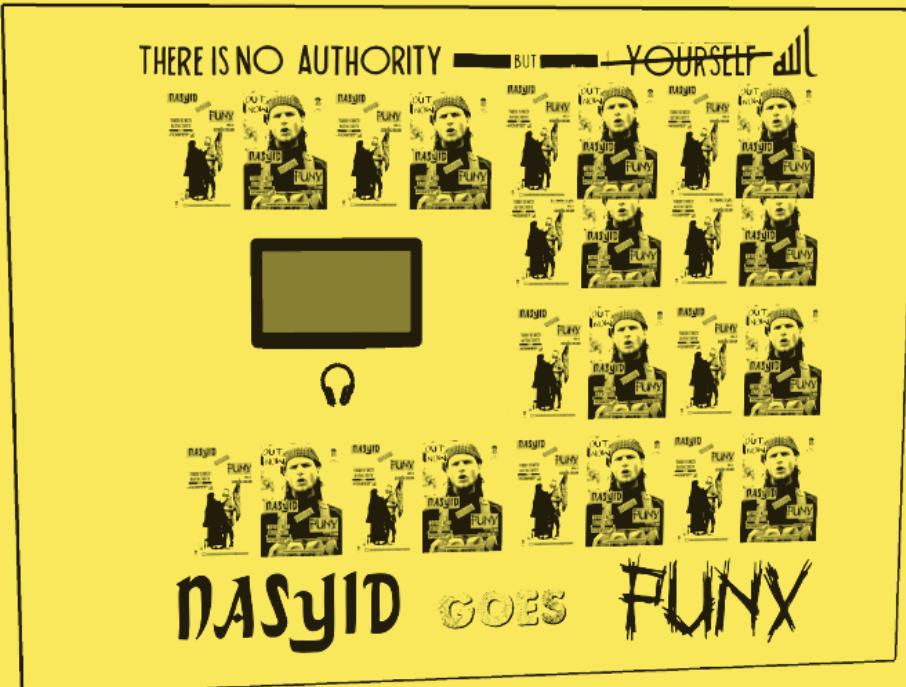

(38)

Drawing from his own experience as a member of Nasyid musical group in earlier years, Yovista highlights the prevailing commodification of religious values today. Selected songs from the band "Izzatul Islam" are styled in punk rock fashion, to emphasize on both the band's hardline manner, as well as compromising the religious values for a more marketable approach. Through this series of remixed songs, Yovista rides on the political motives of communication within our society – which may be seen as a kitsch – to bring the discourse that correlates with his artistic practice in a contest of power over value.

Berangkat dari pengalamannya sendiri sebagai anggota kelompok musik Nasyid pada masa lalunya, Yovista menyoroti komodifikasi nilai-nilai keagamaan yang berlaku saat ini. Lagu-lagu terpilih dari band "Izzatul Islam" ditata dengan gaya punk rock, untuk menekankan pada garis keras band, yang bernegosiasi

dengan nilai-nilai agama demi pendekatan yang lebih mudah dipasarkan. Melalui serangkaian lagu ini, Yovista mengendarai motif politik komunikasi dalam masyarakat kita – yang dapat dilihat sebagai kitsch – untuk membawa wacana yang berkorelasi dengan praktik seninya dalam kontes kekuasaan atas nilai.

ARTISTS

Tandika Cendrawan

Ella Wijt

Alexandra Karyn

Semburat

Yovista Ahtajida

Sherchle

Aziz Amri

ARTISTS

ARTISTS

ALEXANDRA KARYN

Alexandra Karyn (born 1995) is an artist based in Jakarta, Indonesia. Karyn's art practice and research explore the many ways of disposing tireless thoughts onto a medium on a space. Her writings act as visual journals, primarily documenting letters that make up words in a tangled manner. Often presented within a cloud of transparency, viewers are inhibited in reading cohesively for her anxiety of a stranger's intimacy.

Karyn's installation works challenge notions of materiality and engagement, as she positions fleeting objects in a quiet and non-intrusive way, suggesting a meditative quality which encourages the audience to investigate their present and memory scape. Karyn is interested in the idea of isolating confusion and pain. A room is often manipulated into many negative spaces yet adorned by the voices of confessional stories and letters. Time is both palpable and invisible as she incorporates interactive objects into her installation area, juxtaposing them with objects that weight the room down, contrasting the dynamic with the static to amplify a greater sense and longing for stillness - a quality she desperately seeks in this short and transient life.

Alexandra Karyn (lahir 1995) adalah seorang seniman yang berkarya di Jakarta, Indonesia. Karya dan riset Karyn mempelajari berbagai cara mencerahkan pemikiran-pemikiran tidak berujung ke suatu medium di suatu ruang. Tulisan-tulisannya berfungsi sebagai jurnal visual, sebuah dokumentasi huruf yang membentuk kata dengan raga yang tidak teratur, kerap kali diperlihatkan secara transparan namun terbalutkan dalam selubung yang buram, agar pengunjung tidak dapat membaca secara kohesif karena kecemasan Karyn akan keintiman seorang yang asing.

Karya instalasi Karyn menantang pemikiran materialitas dan ketertarikan audiens. Objek-objek transisional ditempatkannya secara lirih dan mudah terabaikan, agar pengunjung dapat menelusuri bentang memori dan keberadaan mereka yang mewaktu dalam sebuah proses meditasi. Karyn tertarik dalam mengisolasi rasa kebingungan dan kedepitan. Sering kali suatu ruangan dimanipulasi menjadi berbagai ruang negatif, namun dipeluk oleh suara-suara cerita tersirat dan surat-surat penuh cerita. Waktu menjadi terlihat dan tersembunyi saat Karyn menyelaraskan objek interaktif dengan objek pemberat ke dalam instalasinya, menciptakan suatu kontras antara yang dinamik dan yang statik, menegaskan hasrat yang besar tentang pencarinya akan sebuah ketenangan - sebuah makna yang dicarinya dalam hidup yang sementara.

AZIZ AMRI

Aziz Amri (born 1994, Jakarta, Indonesia) is a self-taught young artist who works within illustrations, performances, photography and wearable sculptures. He is a recent Master of Design graduate from Institute of Technology Bandung after previously attaining his Bachelor of Computer Science at Islamic State University in Jakarta. Besides practicing his arts independently, Aziz is also working as a part-time lecturer in Universitas Multimedia Nusantara, and an Artistic Director in SEPERSEPULUH, a performance-focused gallery in Jakarta.

Aesthetically, Aziz's main chain of thoughts have been very influenced by Austrian lyrical poet, Rainer Maria Rilke. Aziz's choice of artistic language can be particularly derived from Rilke's series of letters to Franz Xaver Kappus who was himself both a military officer and a poet. The social, economical and political conflicts of duality becomes a plea of justice and enlightenment in Aziz's works.

Within social context, Aziz's works are constant critics of authoritarian figures and their politics in relation to masculine identities. This is reflected upon his personal background from a family of extensive international diplomatic background. Aziz is motivated in assembling works that criticizes power structure and its impact towards the social.

Aziz Amri (lahir 1994, Jakarta, Indonesia) merupakan seorang seniman muda yang berkarya melalui illustrasi, performans, fotografi, dan objek yang dapat dikenakan. Aziz meraih gelar Sarjana Komputer dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang kemudian dilanjut dengan Magister Desain dari Institut Teknologi Bandung. Selain menjadi seniman independen, Aziz juga bekerja sebagai dosen paruh waktu di Universitas Multimedia Nusantara, dan Direktur Artistik di SEPERSEPULUH, sebuah galeri yang dikhususkan untuk performans.

Proses kreatif dan keputusan estetiknya sangat dipengaruhi oleh Rainer Maria Rilke, seorang penyair lirikal asal Austria. Terutama dari buku yang berjudul Letters to Franz Xaver Kappus dimana buku tersebut merupakan kumpulan surat-surat yang sang penyair tujuhan kepada Kappus, yang pada saat itu bimbang memiliki jejak karir sebagai pekerja militer atau seorang penyair. Sehingga sebagai referensi utama, karya-karya Aziz seringkali menjadi pencerahan terhadap dualitas sosial, ekonomi dan konflik politik.

Dalam konteks sosial yang lebih dalam, karya instalasi dan performans Aziz mendedikasikan karyanya mengkritik maskulinitas yang seringkali hadir menemanai tokoh-tokoh otoriter dan dunia politik mereka. Ini juga dapat menjadi referensi pribadi dimana sang seniman sendiri berasal dari keluarga diplomat. Selainnya, karya multi-disiplinernya juga dapat menjadi referensi visual atas tema kekuasaan dan dampak sosialnya.

ELLA WIJT

Ella Wijt (born 1990, Jakarta, Indonesia) began her interest in art in 1993 and actively showing work in public shows in 2005. She had solo shows in both 2007 and 2008 at the Indonesia National Museum. She studied at the School of the Art Institute of Chicago (SAIC) United States, where she was awarded a Distinguished Merit scholarship. Working with her advisors in the Advanced Painting Studios, she was able to broaden her work to encompass a variety of media, concepts, and intentions.

Wijt graduated from SAIC in 2015 with the Edward L Ryerson Fellowship Award and continued her work in Chicago until returning to work in her home in Jakarta in 2017. Her work moves her between memory and possibility. It is a bridge, a branch and a ladder, and it is from here that she projects herself outward, illuminating the shape of interior things. In the studio she may question, doubt, and become through an intuitive process which is an open conversation. Art is the medium through which she prays and the residue of that prayer is the image of her womanhood.

Ella Wijt (lahir 1990, Jakarta, Indonesia) mulai menyukai seni rupa sejak tahun 1993 dan secara aktif mengikuti pameran pada tahun 2005. Ella mendapat kesempatan pameran tunggal pada tahun 2007 dan 2008 di Museum Nasional Indonesia. Ella menempuh studi seninya di School of the Art Institute of Chicago (SAIC,) Amerika Serikat dengan Distinguished Merit Scholarship. Berkarya atas bimbingan profesor dari Advanced Painting Studios, ia memperluas karyanya ke berbagai media, konsep, dan intensinya.

Ella lulus dari SAIC pada tahun 2015 dengan Edward L Ryerson Fellowship Award dan melanjutkan karyanya di Chicago hingga kembali bekerja di rumahnya di Jakarta pada tahun 2017. Karya Ella menggerakkannya di antara memori dan kemungkinan. Karyanya adalah sebagai jembatan, cabang dan tangga, dan dari sinilah Ella memproyeksikan dirinya ke luar, menerangi bentuk yang di dalam dirinya. Di studio Ella mempertanyakan, meragukan, dan menjadi melalui proses intuitif yang merupakan percakapan terbuka. Seni adalah medium di mana ia berdoa dan residu dari doa itu adalah citra kewanitaannya.

RUMMANA YAMANIE

Rummana Yamanie (born 1989, Jakarta, Indonesia) is a multi-disciplinary artist based in Jakarta. Her interests to the arts was initiated in music, specifically classical piano. Yet, she takes her interest further in the form of acting, where she found the concept of character creation and storytelling through different bodies. In 2008, she was admitted in Lasalle College of the Arts in Singapore, and graduated with Bachelor of Acting (BA). After coming back to her home country, she expands her practice in the visual arts where she works on the connection between the practices contemporary arts and theatre. In works, Rummana yearns to continuously discover the arts, and is determined to enrich and advance both contemporary arts and theatre in Indonesia to be more diverse, truthful, and morally educating.

Rummana Yamanie (lahir 1989, Jakarta, Indonesia) adalah seorang seniman multidisiplin berbasis di Jakarta. Ketertarikannya terhadap seni dimulai dari musik, yaitu piano klasik. Namun, ia memilih untuk mendalami Seni Peran, dimana ia menemukan konsep penciptaan karakter dan penyampaian gagasan melalui tubuh yang berbeda. Pada tahun 2008, ia diterima di Lasalle College of the Arts di Singapura, dan lulus dengan Sarjana Keaktoran. Setelah kembali ke Tanah Air, ia diberi kesempatan untuk memperluas praktiknya sebagai pelaku seni visual dimana ia menjalin benang merah antara pembuatan karya seni kontemporer dan seni pertunjukan. Dalam berkarya, Rummana senantiasa ingin menjelajah kesenian, serta memperkaya dan mengasah kemajuan seni, baik kontemporer maupun pertunjukan di Indonesia untuk menjadi lebih majemuk, jujur, dan mendidik secara moral.

SEMBURAT

**Indira Larasati Dewi
& Aditya H. Martodiharjo**

Indira Larasati and Aditya H. Martodiharjo are Semburat, as well as members of Lab Labalaba. Semburat is an open-ended collective which explores human's possibilities in interpreting movement of lights and shadows and what could happen in between. Semburat focuses on processing multi-channel film presentations, inter-disciplinary performances and installations, with the audience as a part of the collective experience. So do both of us as the control, spaces as the medium, and something happening in between, that we consider as the artwork itself, or should we say that it is the outcome?

Indira Larasati dan Aditya H. Martodiharjo tergabung dalam Semburat, yang juga menjadi anggota Lab Labalaba. Semburat merupakan sebuah kolektif terbuka yang menelusuri kemampuan manusia untuk menginterpretasikan pergerakan cahaya dan bayangan dan yang mungkin terjadi di antaranya. Semburat menitikberatkan pada proses presentasi film multi-channel, performans, dan instalasi interdisipliner dengan melibatkan penonton sebagai bagian dari pengalaman kolektif. Apakah kami berdua sebagai pengendali, ruang sebagai media, dan sesuatu terjadi di antaranya, yang kami anggap sebagai karya itu sendiri, atau bisakah kami menyebutnya sebagai hasil akhir?

SHERCHLE

Michelle Sherrina (born 1992, Jakarta, Indonesia) who is also known as Sherchle, is a Jakarta-based Illustrator and an Illustrated Goods Dealer. She graduated from Binus International University at 2014. Sherchle works a lot with digital illustration, often playing with words as a base of her creation process. She takes references from various places; from pop culture to local butter brands. Her approach has always been comedic or unexpected, creating artworks that are light and perky. Never had her works on exhibitions before, she started out selling illustrated merchandises at 2016, with products such as stickers and pins as a past time activity.

Perhaps one of her proudest moments as a merchandise seller is when she got to collaborate with Pantainanas in creating official Gudetama-themed merchandises at 2017. Her day-to-day jobs as a creative director allows her to work on interesting projects, such as Google Allo Animated Stickers (2017), Animated Stickers for GIPHY (2018), and Illustrations for SingTel (2017), to name a few. Now, apart from her daily office work, Sherchle continues to sell merchandises and creating illustrations along the way, while secretly sharpening her bowling, I mean, writing skills.

Michelle Sherrina (lahir 1992, Jakarta, Indonesia), yang juga dikenal sebagai Sherchle, adalah seorang Illustrator dan Pedagang Barang Bergambar dari Jakarta. Ia merupakan lulusan Binus International University angkatan 2014. Sherchle banyak membuat karya ilustrasi digital, seringkali bermian dengan kata-kata sebagai dasar proses kreasi ide nya. Referensi karyanya datang dari berbagai sumber; dari budaya pop sampai merek makanan lokal. Pendekatannya dalam berkarya selalu bernuansa komedi atau kejutan, hal ini membuat karyanya terasa ringan dan menghibur. Belum pernah memajang karya di pameran mana pun, Sherchle memulai usahanya pada tahun 2016 dengan berjualan barang-barang bergambar seperti stiker dan pin sebagai hobi.

Salah satu masa paling membanggakan untuknya adalah saat ia bisa berkolaborasi dengan Pantainanas dalam membuat merchandise resmi Gudetama. Pekerjaan sehari-harinya sebagai creative director membuka peluangnya untuk mengerjakan proyek-proyek menarik seperti; Stiker Animasi untuk Google Allo (2017), Stiker Animasi untuk GIPHY (2018), dan ilustrasi untuk SingTel (2017). Saat ini, selain pekerjaan utamanya, Sherchle tetap melanjutkan usaha berdagang dan membuat ilustrasi, sambil secara rahasia menajamkan kemampuan bowling, eh, maksudnya, kemampuan menulisnya.

TANDIKA CENDRAWAN

Tandika Cendrawan (born 1994, Bangka, Indonesia) explores the medium of photography, where light is bound to time, memory, and information that are imprinted on it. His compilation of works presents a subjective perception, where he attempts to establish a close connection with his subjects or objects, which he sees as an essential process as he tries to record and construct a new meaning or perspective to his audience.

Tandika was educated in Visual Communication Design and is professionally working as a graphic designer based in Jakarta. His interests and skills in photography have been refined since studying and participating in photographers' community in Jakarta. His works has been exhibited in Rupakarya Exhibition in Museum of Art and Ceramics, Jakarta (2016); Dinas Pariwisata Exhibition in Galeri Cipta III, Jakarta (2016); and Baur Rasa Exhibition in Djule Kofi, Jakarta (2017).

Tandika Cendrawan (lahir 1994, Bangka, Indonesia) mengeksplorasi medium foto, merekam cahaya yang terikat akan waktu, memori, dan informasi yang tercetak di dalamnya. Kumpulan karyanya menceritakan tentang persepsi yang bersifat subjektif, dimana ia mencoba dekat dengan subjek maupun objeknya, yang ia rasa merupakan bagian yang penting dalam proses pembuatan karyanya untuk kemudian membuat makna dan pandangan baru bagi para pemirsanya.

Tandika menempuh pendidikan Desain Komunikasi Visual dan bekerja sebagai desainer grafis di Jakarta. Minat dan keahliannya dalam fotografi telah terasah sejak kuliah dan bergabung dalam komunitas fotografi di Jakarta. Karyanya telah dipamerkan di Pameran Rupakarya di Museum Seni dan Keramik, Jakarta (2016); Pameran Dinas Pariwisata di Galeri Cipta III, Jakarta (2016); dan Pameran Baur Rasa di Djule Kofi, Jakarta (2017).

YOVISTA AHTAJIDA

Yovista Ahtajida is a media artist who graduated from the Department of Communication Studies, University of Indonesia. In 2012 he formed The Youngrrr, a collaborative project for media art and experimental film. The Youngrrr had been featured on Berlinale Forum Expanded (2014), the European Media Art Festival (EMAF) (2014), and the Jakarta Biennale (2015). His personal project has been exhibited on Kochi Muziris Biennale's Video Fortex XII. He is a finalist of Bandung Contemporary Art Award 2017. His solo exhibition "HIJRAH" was held in LIR Space Jogja on 2018.

Yovista Ahtajida adalah seniman media lulusan dari Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia. Pada 2012 ia membentuk The Youngrrr, proyek kolaborasi untuk seni media dan film eksperimental. Karya The Youngrrr dipresentasikan di Berlinale Forum Expanded (2014), European Media Art Festival (EMAF) (2014), dan Jakarta Biennale (2015). Projek pribadinya telah dipamerkan di Video Fortex XII dari Kochi Muziris Biennale. Dia adalah finalis Bandung Contemporary Art Award 2017. Pameran tunggalnya "HIJRAH" diadakan di LIR Space Jogja pada 2018.

dia.lo.gue
kemang selatan 99a
jakarta 12730
info@dialogue-artspace.com
facebook.com/dialogueartspace
twitter @dialogue_arts
instagram @dialogue_arts

Exi(s)t #7 would like to thank:

The workshop instructors:

Timoteus Anggawan Kusno
Victoria Tunggono
Lilawati Kurnia
Saleh Husein

Video documentation:

Riop

Printed by:

Fuji Xerox Iridesse Production Press

06.12.18 - 13.01.19

06.12.18 - 13.01.19

06.12.18 - 13.01.19