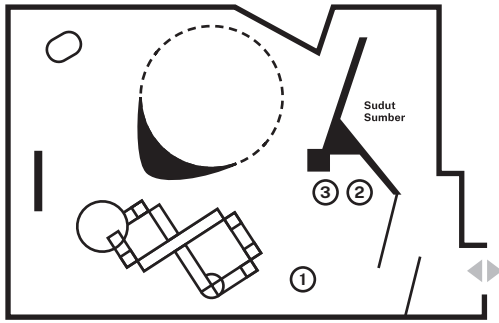

MATERIAL
INTELLIGENCE

Nafasan Bumi~ An Endless Harvest

Nafasan Bumi ~ Hasil Tanpa Henti

Nafasan Bumi ~ Hasil Tanpa Henti bermula dengan bahan-bahan lazim yang membentuk kehidupan kita. Minyak sawit masuk ke dalam makanan kita, rumah kita dan rutin harian kita. Nikel terdapat dalam teknologi yang menjadi kebergantungan kita, daripada bateri kepada peranti elektronik harian. Melalui karya Elia Nurvista dan Bagus Pandega, pameran ini menjejaki bahan-bahan tersebut kembali ke sumbernya, sambil mempersoalkan jenis kehidupan, landskap dan tenaga kerja yang memungkinkan cara hidup kita pada masa kini.

Nafasan bumi, atau “nafas bumi” menyentuh tentang keseimbangan yang rapuh antara apa yang diberikan oleh bumi dan apa yang kita ambil daripadanya. Kini, sebahagian besar permintaan dunia terhadap minyak sawit dan nikel dipenuhi oleh Indonesia. Kawasan perladangan dan perlombongan di sana bukanlah tempat yang jauh atau abstrak. Kesannya tersebar luas, menyamai jerebu bermusim yang ditiup merentasi Indonesia, Singapura, dan Malaysia, lalu menyelubungi udara yang dikongsi bersama dengan akibat yang ditanggung bersama. Pameran ini merenung keadaan tersebut: suatu saat apabila aktiviti ekstraksi telah menjadi berterusan, dan nafas bumi terasa sesak akibat penuaian yang tiada penghujung.

Bagus Pandega (l. 1985, Indonesia)

① **L.O.G (Lenyap Oleh Gerigi)**

2026

Asam Borneo (*Garcinia parvifolia*), bunga cengkih (*Syzygium aromaticum*), kotak muzik, pemancar tanpa wayar, pembesar suara dan penyintesis modular

Koleksi artis

Dalam *L.O.G (Lenyap Oleh Gerigi)*, Bagus Pandega menyusun kotak muzik mekanikal yang dipasang pada kayu balak asam Borneo, sejenis kayu keras yang jarang terdapat di Kalimantan. Sensor piezoelektrik menangkap getaran serpihan bijih nikel yang jatuh ke dalam besen logam menerusi karyanya yang berkaitan di seberang bilik, *L.O.O.P (Prosedur Operasi Kurang Organik)*. Isyarat-isyarat ini mengaktifkan kotak muzik tersebut, lalu menghubungkan kedua-dua pemasangan dalam gelung bunyi yang berterusan. Karya ini mencadangkan bahawa impak pengekstrakan, walaupun tidak mudah dilihat, boleh timbul melalui gema getaran.

Elia Nurvista (l. 1983, Indonesia)

② **Cyborg**

2026

Arca cetakan 3D, filamen, resin, aluminium, hos air dan lampu LED

③ **Lelah**

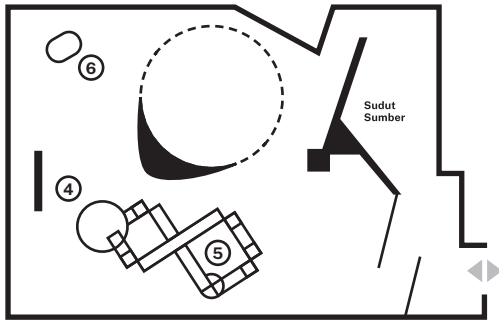
2026

Teknik batik pada kain kapas dan lilin minyak sawit

Koleksi artis

Karya Elia Nurvista, *Cyborg*, adalah watak utama dalam filem *Tragedi Perkebunan*, yang berlatarkan sebuah dunia di mana pokok-pokok kelapa sawit didorong untuk melancarkan mogok. *Cyborg* melambangkan kuasa perladangan, merangkumi sistem pemilikan dan kawalannya. Dalam filem ini, *Cyborg* melaporkan angka dan keadaan, di mana monolognya berubah-ubah antara pengakuan dan pengiraan. Melalui watak ini, modal, teknologi dan emosi bergabung menjadi satu suara, di mana kesedihan dan rasa bersalah juga diproses sebagai data.

Karya Elia, *Lelah*, mengubah lilin minyak sawit menjadi bahan kenangan. Sebagai kesinambungan daripada karya batik beliau *Perjalanan* (2024) dari siri *Buah Menggantung Sejak Lama* yang masih berterusan, karya dahulu menjejaki sejarah yang berkaitan antara minyak sawit dan cetakan lilin Belanda-Afrika. Menggunakan proses rintangan lilin dalam teknik batik, karya baharu ini menggambarkan pokok sawit dan buah-buahan di dalam ladang, serta tangan dan badan yang menuainya, yang digambarkan berubah di bawah keadaan toksik, menarik perhatian kepada golongan wanita yang sumbangan tenaga mereka tidak terlihat menyokong keberlangsungan kerja ladang.

Bagus Pandega (l. 1985, Indonesia)

④ **L.O.O.P**
(*Prosedur Operasi Kurang Organik*)

2026

Mesin penghantar bermotor berprogram, tumbuhan tropika, bijih nikel dan penerima maklum balas bioelektrik tersuai

⑤ **Gurat Lara (Parut)**

2026

Video tiga saluran pada aliran langsung, nisbah aspek 16:9, arca bersalut tembaga bersaduran nikel, larutan saduran nikel DIY dan akuarium

⑥ **Kain Bumi**

2025

Mesin penghantar bermotor berprogram, pencetak 3D Tripteron yang diubahsuai sendiri, filamen lumpur Sidoarjo dan papan cucuk tersuai, video saluran tunggal dalam gelung, nisbah aspek 9:16, 9 saat

Koleksi artis

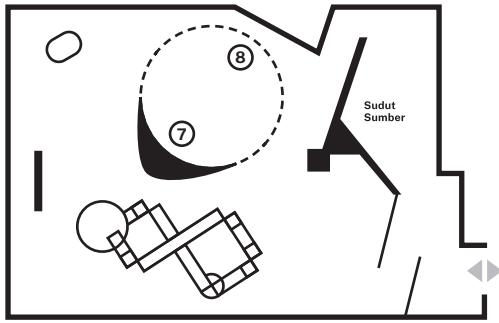
Video: Koleksi peribadi

L.O.O.P (Prosedur Operasi Kurang Organik) meninjau sistem ekstraktif yang terperangkap dalam kitaran berterusan. Serpihan bijih nikel bergerak dalam ritma yang tetap di sepanjang tali sawat hijau sepanjang sepuluh meter. Pergerakan itu terasa mekanikal, tetapi kelajuannya tidak ditentukan oleh mesin atau manusia. Sebaliknya, ia bertindak balas terhadap maklum balas biologi dari tumbuhan tropika berhampiran. Di hujung gelung, bijih nikel jatuh ke dalam besen logam dengan bunyi tajam yang bergema. Melalui tindakan ini, karya tersebut membayangkan cara berfikir yang berbeza tentang perlombongan: suatu keadaan di mana proses semula jadi mempengaruhi sistem, dan alam beralih daripada sekadar dianggap sebagai sumber kepada menjadi suatu kehadiran yang aktif.

Dalam *L.O.O.P*, satu lagi karya, *Gurat Lara (Parut)*, menampilkan reproduksi kepala Bagja yang disaluti tembaga, seorang pekerja perlombongan nikel yang menjadi mangsa penderaan di tempat kerja. Arca ini diredam dalam tangki berisi larutan elektrolit, di mana proses kimia semula jadi menyaluti kepala itu dengan lapisan nikel secara beransur-ansur. Proses ini disiarkan secara langsung melalui skrin-skrin yang dipasang di *L.O.O.P*.

Imej secara langsung tersebut diterbalikkan, menjadikan gelembung hidrogen yang naik kelihatan jatuh ke bawah seperti hujan, air mata atau peluh. Indonesia adalah pengeluar nikel terbesar di dunia, dan perlombongan secara intensif telah menyebabkan penebangan hutan, pencemaran saluran air dan tanah beracun. *Gurat Lara* menarik perhatian kepada keadaan tenaga kerja yang rapuh dalam persekitaran ini sambil mengingatkan kita betapa rapatnya nikel dengan kehidupan kita sendiri. Bahan ini wujud di dalam telefon, skrin dan bateri kita, malah ia berada dekat dengan tubuh kita setiap hari. Karya ini mempersoalkan apakah bentuk hubungan yang kita miliki dengan bahan yang kita bergantung harap ini, dan sejauh manakah kita benar-benar mengenalinya.

Dalam *Kain Bumi*, rumah-rumah kecil yang cetakan 3D, bunga lili, udang dan susuk-susuk figura duduk bergerak dalam satu perarakan yang senyap. Bentuk-bentuk ini dihasilkan berdasarkan lukisan oleh orang-orang yang pernah tinggal berhampiran tapak bencana banjir lumpur Sidoarjo 2006 di Jawa Timur. Mereka dicetak menggunakan filamen yang diperbuat daripada lumpur yang diambil dari lokasi kemalangan penggerudian gas tersebut, yang terus mengeluarkan lumpur sehingga ke hari ini. Sebuah video menunjukkan tanah yang masih membuak, mempamerkan skala dan ketahananannya. Sambil pemasangan ini terus berkembang mengikut peredaran masa, ia menjadi sebuah rekod tentang perpindahan, kerugian dan perubahan alam sekitar.

Elia Nurvista (l. 1983, Indonesia)

⑦ **Tragedi Perkebunan**

2026

Filem diterbitkan hasil kerjasama dengan New Pessimism
Saluran tunggal, nisbah aspek 16:9, berwarna dan bersuara
(stereo), 30 minit

⑧ **Tubuh dalam Penumbra:
Mesin Lembut Cahaya**

2026

Resin sintetik dan lilin, pelepah kelapa sawit yang diproses,
lilin minyak sawit dan batang kelapa sawit
Koleksi artis

Menggabungkan realiti material ekonomi perladangan dengan masa depan yang dibayangkan, *Tragedi Perkebunan* mempersembahkan lanskap mimpi *surreal* di mana pokok, pekerja, saintis dan kecerdasan buatan saling berhadapan dalam keadaan keletihan bersama. Empat figura—Francis pengawas, Dona perantara tumbuhan, Watiman saintis dan Cyborg mesin berakal—menyuarakan keinginan yang bersaing untuk kemajuan, keadilan dan rehat. Apabila pokok kelapa sawit mula merintih, mengeluh dan akhirnya enggan mengeluarkan hasil, maka muncullah sebuah fantasi mengenai mogok tumbuhan. Ketika pokok-pokok “mogok,” ladang tersebut menjadi sebuah pentas penentangan yang dibayangkan, yang mengajak kita untuk mempertimbangkan sama ada Bumi itu sendiri suatu hari nanti mungkin akan menolak dan bahkan membalas kembali.

Tragedi Perkebunan terbentang di dalam sebuah astaka bulat yang menggunakan laras bahasa seni bina Zaman Renaissance namun dalam nada menggugat. Sebagai ganti tiang marmar, ruang ini dipasak oleh arca-arca daripada *Tubuh dalam Penumbra: Mesin Lembut Cahaya*. Susuk figura dan serpihan muncul daripada sisa bahan ladang kelapa sawit, termasuklah batang kelapa sawit hangus yang diukir dengan wajah manusia dan arca anyaman pelepah sawit. Di antara mereka, figur manusia menyerupai aksi arca klasik, namun permukaannya yang diperbuat daripada lilin minyak sawit cair menggambarkan badan yang larut di bawah bahang yang tidak kelihatan. Apa yang mungkin dahulunya kelihatan megah, kini terasa rapuh, terdedah, dan tidak stabil, apabila artis menggantikan idealisme dan perlambatan kesempurnaan dengan realiti kerja ladang.

Sudut Sumber

Minyak sawit dan nikel adalah teras dalam penghasilan pelbagai barangan keperluan harian, daripada mi segera dan syampu hinggalah skrin digital dan peralatan makan. Namun, sejauh manakah kita benar-benar mengenali bahan-bahan ini? Sudut sumber ini menghimpunkan objek dan bahan yang memberikan pandangan tentang penglibatan para seniman dengan minyak sawit dan nikel, serta menyoroti keadaan ekonomi, sosial dan alam sekitar yang dibentuk oleh industri-industri ini.

Bahan dan objek ini berfungsi sebagai pintu masuk ke rangkaian pengekstrakan yang lebih luas yang melibatkan bukan sahaja sumber tetapi juga tenaga kerja, tanah dan alam sekitar. Daripada menawarkan gambaran lengkap atau jawapan muktamad, ruang ini mengajak pengunjung untuk berhenti sejenak, menjelajah dan mempersoalkan naratif dan media yang membentuk cara bahan-bahan ini difahami.

Sudut sumber ini adalah hasil kerjasama antara pasukan Kuratorial, Akses dan Pembelajaran SAM, dengan visualisasi data oleh Kontinentalist dan sumbangan daripada artis serta penulis Brigitta Isabella.

Meja Kerja Bahan

Disediakan oleh pasukan Akses SAM, meja kerja ini menawarkan akses pelbagai deria. Libatkan deria sentuhan dan bau anda melalui produk harian yang diperolehi daripada bahan-bahan yang terdapat dalam karya seni. Meja kerja ini juga merangkumi cetakan timbul taktil bagi karya terpilih oleh Bagus Pandega dan Elia Nurvita. Cetakan ini menterjemahkan bentuk visual ke dalam bahasa taktil, menawarkan satu lagi cara untuk mengalami karya seni dan cerita yang terkandung dalam pameran ini melalui sentuhan.