

MALAY

sam
singaporeartmuseum
CONTEMPORARY ART IN SOUTHEAST ASIA

25 Oct – 24 Nov 2024

Embodied ArChive

Tanjong Pagar Distripark

Lost & Found

Gallery 3

Pengenalan

Embodied Archive atau Arkib Rangkuman memaparkan bagaimana para seniman membayangkan semula tubuh badan secara radikal sebagai takungan ingatan. Takungan ini mengekalkan pertemuan masa lalu dan masa kini sambil menawarkan kemungkinan pertemuan baharu.

Seniman-seniman yang mengambil bahagian dalam pameran ini menunjukkan bagaimana ingatan berakar umbi dalam sejarah dengan menggabungkan pertemuan fizikal ke dalam karya seni mereka. Ini dicapai melalui pelbagai manifestasi tubuh yang menggunakan badan sebagai pemberi maklumat sejarah dan memperibadikan pengalaman sosial serta budaya. Dalam membuat ruang untuk apa yang terdapat dalam tubuh badan, karya-karya ini membuat koreografi pertemuan kita dengan mereka, mengaktifkan kita sebagai penonton.

Enggan kekal statik, *Embodied Archive* menerima proses menjadi dengan memberi ruang kepada sifat langsung karya persembahan. Ramai seniman yang karya mereka dipamerkan di galeri ini berkonsepkan persembahan, bengkel dan ceramah. Pameran ini akan berlangsung secara perlahan sepanjang bulan apabila karya-karya diaktifkan secara bergilir-gilir, mewujudkan ruang yang disengajakan untuk pergerakan, irama dan refleksi.

Embodied Archive membentuk tunggak kedua *Lost & Found*, satu kajian kuratorial berbilang tahun tentang interaksi antara amalan artistik, ingatan dan tanggapan arkib. Apabila seseorang memikirkan arkib, perkara yang sering terlintas di fikiran ialah tapak fizikal dengan objek material, rekod dan dokumen.

Lee Wen

Anthropometry Revision: Yellow Period

(after Yves Klein) No. 2

Semakan Antropometri: Tempoh Kuning

(selepas Yves Klein) No. 2

2008

Akrilik pada kanvas

Koleksi Muzium Seni Singapura

Semakan Antropometri: Tempoh Kuning (selepas Yves Klein) No. 2, yang bertindak balas kepada *Anthropometries Yves Klein* (1960), berfungsi sebagai arkib dan karya seni. Lee Wen pertama kali melakukan *Semakan Antropometri* di Chengdu, China pada tahun 1998, mengadaptasi karya Klein untuk konteks Asia dan mengubah suai elemennya untuk meningkatkan perkaitan budaya. Lee menggunakan skala lima nada pentatonik Cina tradisional untuk menggantikan "Simfoni Monoton" Klein, di mana orkestra sembilan keping memainkan satu not. Dengan menggabungkan kolaborator lelaki dan wanita sebagai model dan meletakkan dirinya sebagai salah satu model yang dilitupi cat kuning dan bukannya biru, Lee mempersoalkan politik jantina yang wujud dalam niat asal Klein.

Karya yang dipamerkan adalah produk daripada lelaran kedua *Anthropometry Revision*, yang dicipta apabila Lee menyertai Soobin Art International di Singapura pada tahun 2008. Ia menunjukkan ciri-ciri yang mentakrifkan amalan artistik Lee Wen, merangkumi kerjasama, kerja arkib dan penglibatan yang kuat. dalam wacana sejarah seni melalui persembahan.

Au Sow Yee & Chen Yow-Ruu (Ruang Makmalnya)

Bad Dream Goyang a.k.a The Rocking Malay(a)
Goyang Mimpi Buruk a.k.a Goyang Malay(a)

2024

Video, rakaman bunyi, potongan vinyl

Video: saluran tunggal, format 16:9, warna dan bunyi (stereo), 20 min

Ditugaskan oleh Muzium Seni Singapura

Bad Dream Rocking, a.k.a. The Rocking Malay(a) meneliti "Si Tanggang," sebuah cerita rakyat Melayu terkenal yang menggambarkan seorang individu yang berubah menjadi batu akibat tidak mengenang budi ibunya. Karya seni ini mengesan pelbagai lelaran "Si Tanggang" melalui penceritaan semula, adaptasi sinematik dan laporan kewartawanan. Her Lab Space juga telah menggabungkan kenangan kolektif cerita rakyat dalam pemasangan dengan menyepadukan rakaman audio temu bual dengan kanak-kanak tanpa izin yang dilahirkan dan menetap di Malaysia; setiap subjek menceritakan kisah dalam perkataan mereka sendiri, menggabungkan pengubahsuaian mereka. Dengan menyahbina dan membina semula kisah itu, Her Lab Space telah mengkontekstualisasikan semula "Si Tanggang" sebagai mimpi yang menghantui dan membingungkan, walaupun bukan mimpi ngeri.

Dengan menyepadukan bahan arkib dan pelbagai lakonan semula mereka ke dalam karya, Her Lab Space meneroka metafora batu yang retak yang diubah oleh daya yang tidak dapat dilihat, mencerminkan ketidakstabilan identiti. Karya ini juga mempersoalkan isu-isu yang berkaitan dengan sempadan kemasukan dan pengecualian, serta status orang dalam dan orang luar. Ia adalah sebahagian daripada Trilogi Harder than Rock. Dimulakan pada tahun 2023, projek itu berkonsepkan Rock sebagai metafora untuk identiti, dengan itu menekankan kuasa halimunan dan spektrum yang menghantui ideologi negara bangsa yang harmoni atau rasa diri yang pasti.

Albert Yonathan Setyawan

Labirin Kosmik

2011

Seramik api tengah berkaca, pemasangan dan prestasi

Koleksi Muzium Seni Singapura

Cosmic Labyrinth menjadikan kesunyian yang berlaku semasa proses menghasilkan karya seni menjadi renungan visual yang terungkap melalui persembahan seniman dan persembahan terakhirnya. Bagi Albert Yonathan Setyawan, mencipta seni adalah pengalaman yang sangat peribadi, diwujudkan di mana keadaan mental dan tindakan fizikalnya membentuk setiap karya; *Labyrin Kosmik* ialah tumpuan yang terkandung antara intipati artistiknya dan kebendaan tanah liat. Karya ini mengundang pengunjung untuk merenung kepentingan berada dalam masa di tengah-tengah proses seni Setyawan.

Setiap pagoda buatan tangan yang dipamerkan adalah bukti kerja seni Setyawan. Beliau menggunakan tanah liat, medium dengan sejarah panjang dalam tamadun manusia, untuk mengimbas kembali keturunan lanjutan kraf seramik. Proses meditasi Setyawan dalam melontar gelincir menyemai tanah liat dengan kerohanian, merapatkan material dan metafizik. Disusun sebagai labirin, kemudian mandala, pagoda mengambil kehadiran kosmik, juga terasa dalam kesunyian mereka.

Lee Kang Seung

Skin

Kulit

2024

Video, saluran tunggal, definisi tinggi (4K),
warna, bunyi, 7 min 45 saat

Ditugaskan oleh Muzium Seni Manetti Schrem, Universiti
California, Davis

Kulit ialah pemasangan video yang berpusat di sekitar kenangan otot penari aneh berusia 80 tahun dan penghibur Meg Harper. Kulit mereka, dengan kedutan dan parut, menjadi saksi kenangan, trauma dan detik-detik kesakitan dan keseronokan yang kompleks—mod pengetahuan yang tertera pada badan. Seniman Lee Kang Seung mempersembahkan badan itu sebagai daftar peribadi dan politik yang berubah seiring dengan perubahan dan usia. Lee menghormati kedua-dua amalan Harper yang telah lama wujud dan ramai seniman serta aktivis dalam masyarakat beliau yang meluas, menghubungkan individu yang mungkin tidak bertindih dalam kehidupan tetapi melakukannya dalam ruang kerjanya.

Tiyan Baker

penyedut mulut

2023

Video 4K: saluran tunggal, format 16:9, warna dan bunyi (stereo), 13 min 22 saat

MY MOTHER'S TONGUE

LIDAH IBU SAYA

2022

Buih, resin epoksi, tikar gentian kaca, pasir, epoksi berasaskan air, cat, pigmen mika, pewarna makanan hijau, titanium dioksida, air, pam air kecil, duckweed, unjuran, pembolehubah dimensi

nyatu' maanŭn mungut bigabu

2021

Cetakan autostereogram digital pada kain kapas

Koleksi Muzium Seni Murray Albury, New South Wales

Tiyan Baker meneroka bahasa, landskap dan ingatan otot dalam karya ini dengan menggunakan mulut sebagai tapak penyiasatan. Di sini tujuan mulut melangkaui tindakan mengecap kepada melihat, merasa dan mengetahui. Dibuat pada titik-titik yang berbeza dalam tempoh dua tahun, ketiga-tiga karya ini juga mendokumentasikan hubungan artis yang sedang berkembang dengan bahasa Bukar. Bahasa Bukar ialah bahasa ibundanya dan dituturkan oleh Orang Asli Bidayŭh yang tinggal di perkampungan di dasar Bung Sadung, sebuah banjaran gunung yang berjarak dua jam pemanduan dari ibu kota Sarawak, Kuching.

Baker membuat banyak lawatan ke tanah leluhur ibunya di Sarawak. Gambar-gambar yang diambil oleh Baker dari tanah ladang Bidayŭh dan sungai yang pernah dimainkan

ibunya semasa kecil digunakan untuk mencipta *nyatu' maanŭn mungut bigabu*. Mengingat bagaimana kamera digunakan sebagai alat tinjauan dan pengawasan kolonial, Baker menubangkan sudut Pandangan Mata Tuhan (mengambil gambar terus dari atas subjek) dengan menggunakan kesan ilusi autostereogram. Juga dikenali sebagai imej Magic Eye, autostereogram mencipta ilusi optik pemandangan 3D. Baker mempunyai perkataan yang tertanam ke dalam imej; apabila berjalan ke sana ke mari di hadapan cetakan fotografi ini, penonton mungkin melihat perkataan seperti "*nyatu*" (untuk mengumpul buah yang gugur) dan "*maanŭn*" (ditemui di merata tempat dengan banyaknya) muncul. Ini adalah kata-kata tentang mengembara, mengumpul dan mencari makanan, yang telah menjadi kurang lazim dalam bahasa Bukar hari ini. Keempat-empat cetakan fotografi ini bertindak sebagai mantera yang memanggil perkataan dan epistemologi tempatan kembali dari tepi kelalaian.

Buccal menjadi tumpuan dalam *LIDAH IBU SAYA*. Tajuknya adalah kata-kata yang menyayat hati tentang istilah "bahasa ibunda." Permainan perkataan ini diperkuatkan oleh hakikat bahawa kolam itu diukir dalam rupa mulut ibu Baker. Baker mula mempelajari bahasa Bukar melalui panggilan telefon yang panjang dengan ibunya, berbual di WhatsApp dengan keluarga besarnya dan merujuk kamus Bukar-Inggeris daripada sepupunya. Kata-kata yang ditonjolkan ke permukaan air kolam itu adalah daripada *Atung dengan Awang*, buku pertama di Bukar yang habis dibaca oleh seniman dari satu halaman ke satu halaman secara bebas. Teks itu, dinyahmaterikan menjadi cahaya dan dibuang ke dalam cecair, menggemakan usaha sukar difahami dan rumit untuk mempelajari bahasa Orang Asli dari jauh.

Dirakam menggunakan kamera 360 darjah yang diletakkan di dalam mulut artis, *mouthbreather (bernafas dengan mulut)* membawa penonton dalam perjalanan di mana mereka menyeberangi sungai, menjejaki laluan berhutan dan melalui perkampungan Bidayŭh. Penonton menggunakan perspektif badan yang luar biasa, dengan bidang pandangan mereka dibingkai oleh gigi, lidah dan rongga mulut seniman. Berlapis di atas rakaman ini ialah

teks tentang kehilangan akut dan terperangkap antara mengingat dan melupakan. Teks ini, yang mengeluh bagaimana masyarakat telah kehilangan kemampuan untuk bersiul kepada haiwan dan memanggil burung, menyerlahkan bagaimana kepentingan bahasa Bukar melangkaui peranannya sebagai jambatan kepada nenek moyang: ia juga merupakan satu bentuk komunikasi dengan dunia lain dan lebih daripada itu manusia. Pada penghujung filem, mouthbreather menegaskan bahawa persepsi bergantung pada bahasa: "Sebab anda boleh melihat perkara ini," teks pada skrin berbunyi, "adalah kerana anda boleh menamakannya." Begitu tidak terpengaruhnya tempat tatanama Orang Asli sehinggakan filem itu mengulangi kenyataan ini dua kali.

Oleh itu, Baker mengundang kita untuk mempertimbangkan dunia yang terkandung dalam bahasa yang kita ketahui, dan bagaimana kewujudan mereka boleh disahkan apabila kita membenarkan kata-kata untuk melancarkan lidah kita.

Tuguldur Yondonjamts

Gunung rahsia burung helang

2011

Dakwat pada kertas, dipasang pada dirian akrilik

Koleksi artis

Empat buku setebal 12 halaman ini mengungkap wilayah utara, selatan, timur dan barat Mongolia dari perspektif burung helang, menggambarkan landskap Mongolia yang luas. Setiap buku menampilkan 60 ekor burung helang yang terbang i di sekeliling mereka, dipersembahkan dalam jalur lapan milimeter untuk menyerupai jalur filem. Dengan membayangkan pandangan mata burung dan menjelmakan perspektif bukan manusia, seniman berusaha untuk mendapatkan pandangan tentang habitat semula jadi burung helang dan menggalakkan hubungan yang lebih mendalam antara burung dan manusia.

Karya Tuguldur Yondonjamts, yang kebanyakannya di atas kertas, menangani isu yang timbul daripada perubahan masyarakat dan ekonomi Mongolia, terutamanya lenyapnya budaya nomad negara itu dan hubungan simbiotiknya dengan alam semula jadi. Untuk kerja ini, seniman mengembara ke beberapa wilayah di Mongolia di mana burung saker falcon, burung simbolik negara itu, ditemui. Dari segi sejarah, burung helang ini telah ditangkap oleh kerajaan untuk hadiah diplomatik dan perdagangan. Pada 2012, burung saker secara rasmi dilantik sebagai burung kebangsaan negara untuk melindunginya daripada ditangkap dan diseludup.

Gregory Halili

Karagatan

(Luasnya Lautan)

2016

Minyak pada ibu kulit mutiara dan minyak pada mutiara
(set 50)

Koleksi Muzium Seni Singapura

Karagatan (Luasnya Lautan) terdiri daripada 50 kepingan cangkerang ibu-mutiara yang rumit, setiap satu menggambarkan mata nelayan, bot, penyelam dan pedagang yang tinggal dan bekerja di pelbagai kawasan pantai di seluruh Filipina. Mencipta karya seni ini merupakan satu proses yang sukar yang memerlukan perhatian dan ketelitian seniman, yang melibatkan ukiran tepat, mengampelas dan melukis pada kepingan kecil kulit.

Kepingan cangkerang ini mengimbas kembali fesyen Inggeris abad ke-18 yang ringkas di mana pasangan kekasih mencipta kenang-kenangan peribadi untuk satu sama lain dalam bentuk mata kecil. Pengalaman menemui karya seni merujuk kepada keintiman amalan dahulu ini: apabila penonton bergerak di sepanjang dinding untuk melihat kepingan cangkerang, mereka bertemu dengan pandangan setiap mata dan menjadi saksi kepada individu yang dimilikinya.

Apabila dilihat dari dekat, setiap kepingan cangkerang berfungsi sebagai penghormatan yang elegiak kepada penduduk di zon pantai Filipina. Apabila dilihat dari jauh terhadap dinding yang dicat gelap, kepingan individu menyerupai kapal nelayan pada waktu malam. Sebagai latihan dalam pemetaan yang terkandung, *Karagatan* menggambarkan landskap budaya pelayaran di Filipina merentas skala mikro dan makro.