

Perspective

A GROUP EXHIBITION BY YOUNG
ARTISTS FROM BANDUNG

EXHIBITION OPENS ON
SATURDAY, DECEMBER 2nd, 2023
12:00 - 19:00 WIB

SHOWCASING:
CHAKRA NARASANGGA
DESYIFA SUMELIAN
FAHIRA HERNIMAN
WANTI AMELIA
YACINTA ASTARI
YUDRIKA NUR ADILLA

EXHIBITION TIME:
DECEMBER 3rd, 2023 - JANUARY 14th, 2024
TUESDAY - SUNDAY
12:00 - 19:00 WIB

WISMA GEHA 3rd FLOOR,
JL. TIMOR NO.25,
JAKARTA, 10350

 www.rachelgallery.com
 info@rachelgallery.com

 @rachelgallery.ind
 +62 888-1575-107

INKUBASI I:

PERSPECTIVE

A Group Exhibition by Young Artists From Bandung

Chakra Narasangga | Desyifa Sumelian | Fahira Herniman | Wanti Amalia | Yacinta Astari | Yudrika Nur Adilla

Every individual has their own way of viewing what they encounter, whether it be daily activities, frequently used objects, or life concepts held by each person. The question arises: how is this perspective translated into a visual accompanied by a concept, becoming something different?

In this exhibition, Rachel Gallery presents young artists from Bandung. It is not just a visual spectacle but a journey revealing the creative process of the artists. The focus is not only on the final results but also on every step of creation shaping the essence of their art. These artists open a window into their personal views of the world, inviting us to delve deeper into how they observe life through their unique perspectives. The exhibited concepts encourage a profound understanding of how they perceive and give meaning to small details that often form the core of their lives.

Take Yudrika, for example, who, over a year of dedicated work, discovered that the creative process is more than just visual expression. Engaged in artistic creation, Yudrika delves intensively into herself, exploring the deepest corners of her personal identity. Each brushstroke and detail in her work reflects a complex inner journey.

During this creative journey, Yudrika explores new forms, often encountering repeated patterns in sketches. This repetition reflects a deep exploration of recurring motifs, perhaps an effort to investigate and unearth deeper meanings from each element.

Yudrika's works often showcase intricacies in the form of legs and perforations, marking the journey through space and time in achieving a piece of art. Over this year and the preceding ones, she faced various challenging fears. The fears, initially perceived as obstacles, turned out to be motivators pushing one beyond conventional boundaries.

Speaking of 'fear,' Wanti Amelia's work is also rooted in a bit of fear. Planning a creative project from 2020 to 2025, Wanti was determined to stick to the concept of the sea. Initially inspired by personal emotional journeys, she aimed to explore the boundaries between humans and nature, a manifestation of her life experiences, specifically born in Pangandaran, a coastal area with a traumatic history related to tsunamis.

The traumas embedded in the collective memory of coastal communities served as the starting point for Wanti's creative exploration. She asked herself, how could she process these traumas into deeper and more meaningful forms of expression? This project evolved into a narrative of self-emotion, telling stories of fear and curiosity she often experienced when returning to her hometown.

Frequent visits to her hometown often trigger complex feelings, where fear of past events intersects with strong urge to understand more deeply. The sea concept became a symbol of

emotional journeys, depicting an ocean of emotions that could be calm and beautiful but also bring waves of worry and uncertainty. With this project, Wanti hoped to create art not only celebrating the courage to face trauma but also serving as a medium to convey messages about human strength and resilience in facing nature and oneself.

The 'fear' felt by Wanti is shared by Desyifa. If Wanti is afraid yet fascinated by the sea, Desyifa feels the forest also emits its own energy. The forest, initially portraying the beauty of nature, sometimes harbors deep-seated fears. Desyifa, who often visits the forest, witnesses the dynamics involving humans and the environment.

The forest is not only inhabited by animals; it contains various unexpected events that can evoke a sense of mystery. The existence of these mysteries, though hard to believe, adds a new dimension to the forest experience. The forest is not just a physical place but also contains layers of stories and events that stimulate the imagination.

Interestingly, for some, the forest is not just a scary place. On the contrary, the forest becomes a profound meditation medium, allowing individuals to connect with the divine. This perspective contrasts with the general view of the forest as a mysterious and frightening place.

Additionally, local beliefs contribute to enriching this narrative. Many locals pray or ask for something from the forest, believing that the forest possesses powers and energy that can influence daily life. Thus, this discussion is not just about the physical facts of the forest but also about the complexity of the relationship between humans and nature, hidden mysteries, and the variety of perspectives and beliefs that fill this unique relationship.

Then there's Fahira, who discusses her perspective on the cardboard boxes often seen when someone is on their way home for the Eid al-Fitr celebration (mudik). During this celebration, the shape of the boxes carried by travellers is not only a practical item for carrying belongings but also a container for travel stories. Their journey unfolds through the accompanying cardboard boxes, and a new visual identity is formed through variations in the shapes and designs of these characteristic boxes.

Cardboard boxes are not just containers; they become visual identity variables capable of representing various creative elements. The diversity of cardboard shapes provides accessibility and flexibility in their use, opening new perspectives on the creative potential of this simple material.

What's more interesting is that cardboard is not just a functional object; it brings joy and pleasant impressions associated with the Eid al-Fitr celebration and the mudik journey. The uniqueness of cardboard that emerges, especially during the Eid period, adds to its appeal, creating an emotional connection with that specific moment. Hence, cardboard is no longer just an ordinary object but becomes part of a colorful and enjoyable journey.

Similarly, Chakra's artwork concept takes inspiration from a profound reflection on the process of life. Through observations of people around him, Chakra realizes that each individual has complex layers; every detail of their lives holds different meanings. This artwork creation process begins with a small painting on canvas, which is then digitally processed and further abstracted. Analogous to life's constant changes, flowing from one phase to the next, this drawing reflects the dynamics of change. Each stage is an evolutionary step, illustrating the journey from a simple form to a deeper abstraction.

Ultimately, this artwork invites us to contemplate the nature of movement and processing in life. Like in the process of drawing, there is a force that moves from the subconscious, propelling us forward. This is a metaphor for adaptation and the ability to process owned by every individual,

following the flow of change and growing with the never-ending dynamics of life. Thus, this artwork is not just a visual piece; it is also a profound reflection on life that keeps moving, adapting, and processing.

On a different note, there's Yacinta, whose works delve into Christianity. In the context of Christianity, exploring church history opens up the doors to insights into a complex journey. Although Christianity is one belief, it is divided into three major branches: Orthodox, Roman Catholic, and Protestant. The primary focus in the early stages of Yacinta's discussion is understanding the reasons for this division and aspirations for reconciliation.

This division, as expressed, is not only rooted in theological differences but also related to sins considered to cause conflicts within the human body. Yacinta's deep exploration of personal background experiences and church history brings us to conflicts with the three main branches, forming the backdrop of continuous separation and tension.

Unfortunately, historical processes also note discrimination against specific branches. A fundamental question arises: why does this discrimination occur, leading to separation and inequality among Christian followers? This question becomes a starting point for a profound reflection, inviting us to contemplate our roles in understanding, accepting, or even rejecting differences in the context of Christianity.

Having delved into and understood the concepts presented by the artists, we can reflect on the connections and continuity among the perspectives they offer in this exhibition. This leads us to see it not just as a collection of separate ideas but as an integral part of an evolving and continuing process.

INKUBASI I:

PERSPECTIVE

A Group Exhibition by Young Artists From Bandung

Chakra Narasangga | Desyifa Sumelian | Fahira Herniman | Wanti Amalia | Yacinta Astari | Yudrika Nur Adilla

Setiap manusia memiliki cara pandangnya masing-masing terhadap apa yang mereka hadapi. Baik itu kegiatan sehari-hari, barang-barang yang sering mereka pakai, atau gagasan-gagasan kehidupan yang dipegang oleh masing-masing individu. Bagaimana kemudian cara pandang ini diterjemahkan menjadi sebuah visual yang diiringi dengan konsep menjadi suatu hal yang berbeda.

Dalam pameran kali ini, Rachel Gallery mempersembahkan seniman-seniman muda dari Bandung. Pameran ini bukan sekadar tontonan visual, melainkan sebuah perjalanan yang mengungkapkan proses kreatif para seniman. Proses yang menjadi pusat perhatian bukan hanya hasil akhir karya, melainkan juga setiap langkah penciptaan yang membentuk esensi karya seni mereka. Para seniman ini membuka jendela ke dalam pandangan pribadi mereka terhadap dunia. Konsep-konsep karya yang dipamerkan mengundang kita untuk lebih mendalam, memahami cara mereka mengamati kehidupan melalui perspektif masing-masing. Pameran ini menjadi pintu masuk yang menarik untuk memahami bagaimana mereka menangkap dan memberi makna pada detail-detail kecil yang seringkali menjadi inti dari kehidupan mereka.

Seperti Yudrika, yang seiring perjalanan satu tahun penuh dedikasi dalam berkarya, ia menemukan bahwa sebuah proses lebih dari sekadar ekspresi visual. Saat terlibat dalam penciptaan karya seni, Yudrika secara intens menyelami diri sendiri, menjelajahi sudut-sudut terdalam dari identitas pribadi. Setiap goresan kuas dan detail karya mencerminkan perjalanan batin yang kompleks.

Dalam perjalanan mencipta, ia menelusuri bentuk-bentuk baru, seringkali menemui pola pengulangan dalam beberapa sketsa. Pengulangan ini menjadi refleksi dari eksplorasi mendalam terhadap motif-motif yang muncul berkali-kali, mungkin sebagai upaya untuk menyelidiki dan menggali makna yang lebih dalam dari setiap elemen.

Karya-karya Yudrika juga sering kali memperlihatkan kekayaan dalam bentuk kaki dan bolong-bolong, yang menjadi penanda dari perjalanan ruang dan waktu dalam pencapaian sebuah karya seni. Selama satu tahun ini, dan juga dalam beberapa tahun sebelumnya, ia menghadapi berbagai ketakutan yang menantang. Rasa takut itu sendiri muncul sebagai batasan yang menghadang, tetapi seiring waktu, Yudrika menyadari bahwa rasa takut juga dapat menjadi dorongan yang mendorong seseorang melewati batas-batas konvensional.

Apa yang membuat seseorang berani? Pertanyaan ini muncul sebagai refleksi dari pengalamannya. Yudrika menyadari bahwa pengelolaan rasa takut menjadi kunci dalam pembentukan diri seseorang. Rasa takut bisa menjadi penghambat, tetapi sekaligus juga menjadi pendorong yang memacu seseorang untuk melangkah lebih jauh dan mengatasi batasan diri. Dalam perjalanan ini, rasa takut bukan hanya menjadi pembatas, melainkan juga menjadi portal

yang membuka dimensi-dimensi baru. Melalui kegagalan, Yudrika menemukan perspektif baru yang memperkaya pengalaman kreatifnya, mengubah kegagalan menjadi batu loncatan untuk mencapai pencapaian yang lebih tinggi.

Membicarakan tentang ‘ketakutan’, Wanti Amelia dalam karyanya juga didasari dengan sedikit ketakutan. Sejak awal merencanakan proyek kreatif dari tahun 2020 hingga 2025, Wanti telah bertekad untuk tetap berpegang pada konsep laut. Awalnya, konsep ini tercetus dari perjalanan emosional pribadi di mana Wanti ingin menjelajahi tema batasan antara manusia dan alam, sebuah perwujudan dari pengalaman hidupnya yang khusus, terlahir di Pangandaran, sebuah daerah pesisir yang memiliki sejarah traumatis terkait dengan bencana tsunami.

Trauma-trauma yang melekat dalam ingatan kolektif masyarakat pesisir menjadi poin awal bagi eksplorasi kreatif Wanti. Ia bertanya pada diri sendiri, bagaimana cara mengolah trauma tersebut menjadi bentuk ekspresi yang lebih mendalam dan bermakna? Proyek ini berkembang menjadi sebuah narasi tentang emosi diri, menceritakan kisah ketakutan dan keingintahuan yang kerap ia rasakan ketika pulang kampung.

Seringkali, setiap kunjungan ke kampung halaman memicu perasaan kompleks, di mana rasa takut akan kejadian masa lalu bersilangan dengan dorongan kuat untuk memahami lebih dalam. Konsep laut menjadi simbol perjalanan emosional, menggambarkan lautan emosi yang terkadang tenang dan indah, tetapi juga dapat membawa gelombang kekhawatiran dan ketidakpastian. Dengan proyek ini, Wanti berharap dapat menciptakan karya seni yang tidak hanya merayakan keberanian untuk menghadapi trauma, tetapi juga menjadi medium untuk menyampaikan pesan tentang kekuatan dan ketahanan manusia dalam menghadapi alam dan diri sendiri.

‘Ketakutan’ yang dirasakan oleh Wanti ternyata dirasa sama juga oleh Desyifa. Jika Wanti takut sekaligus kagum akan lautan, Desyifa merasa hutan juga memancarkan energi tersendiri baginya. Hutan, yang pada awalnya mencitrakan keindahan alam, terkadang juga membawa rasa ketakutan yang mendalam. Desyifa, yang sering mengunjungi hutan, menjadi saksi langsung akan dinamika yang melibatkan manusia dan lingkungan ini.

Hutan tidak hanya ditempati oleh binatang saja; di dalamnya terdapat berbagai peristiwa di luar dugaan yang dapat menimbulkan sensasi misteri. Keberadaan misteri-misteri ini, meskipun sulit dipercaya, memberikan dimensi baru pada pengalaman di hutan. Hutan bukan hanya sebagai tempat fisik, tetapi juga mengandung lapisan-lapisan kisah dan kejadian yang menggugah imajinasi.

Menariknya, bagi beberapa orang, hutan bukanlah sekadar tempat yang menakutkan. Sebaliknya, hutan menjadi media meditasi yang mendalam, memungkinkan individu untuk mendekatkan diri dengan keberadaan Tuhan. Perspektif ini memberikan kontras dengan pandangan masyarakat umum terhadap hutan sebagai tempat yang misterius dan menakutkan.

Selain itu, kepercayaan lokal juga turut meramaikan narasi ini. Banyak orang lokal yang memohon atau meminta sesuatu kepada hutan, memancarkan keyakinan bahwa hutan memiliki kekuatan dan energi yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembahasan ini bukan hanya tentang fakta fisik hutan, tetapi juga tentang kompleksitas hubungan manusia dengan alam, misteri yang tersembunyi, dan ragam pandangan serta kepercayaan yang memenuhi relasi unik ini.

Kemudian ada Fahira, yang membahas tentang pandangannya terhadap kardus-kardus yang sering dilihatnya ketika seseorang sedang dalam perjalanan menuju kampung halaman saat momen lebaran (mudik). Dalam momen lebaran, bentuk kardus yang dibawa oleh para pemudik tidak hanya sekadar benda praktis untuk membawa barang bawaan, tetapi juga menjadi wadah kisah perjalanan. Cerita perjalanan mereka terwujud melalui kardus-kardus yang menemani setiap langkah perjalanan. Identitas visual baru pun terbentuk melalui variasi bentuk dan desain kardus

yang menjadi ciri khas tersendiri.

Kardus tidak hanya menjadi sekedar wadah, melainkan juga menjadi variable identitas visual yang mampu merepresentasikan beragam elemen kreatif. Keragaman bentuk kardus memberikan aksesibilitas dan fleksibilitas dalam penggunaannya, membuka pandangan baru tentang potensi kreatif dari bahan yang sederhana ini.

Kemampuan kardus untuk bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pembungkus barang membuka dimensi baru dalam keunikan benda tersebut. Kardus dapat diubah menjadi hampers atau bungkus kreatif lainnya, menciptakan nilai tambah yang menarik dalam penggunaannya.

Lebih menariknya lagi, kardus bukan hanya menjadi benda fungsional, melainkan juga membawa kegembiraan dan kesan menyenangkan karena terkait dengan momen lebaran dan perjalanan mudik. Keunikan kardus yang muncul khususnya pada periode lebaran menambah daya tariknya, menciptakan hubungan emosional dengan momen spesifik tersebut. Sehingga, kardus bukan lagi sekadar benda biasa, melainkan menjadi bagian dari perjalanan yang penuh warna dan menyenangkan.

Begitu pula dengan konsep karya Chakra. Karyanya mengambil inspirasi dari refleksi mendalam terhadap proses kehidupan. Melalui observasi terhadap orang-orang di sekitar, Chakra menyadari bahwa setiap individu memiliki lapisan-lapisan yang kompleks, setiap detil hidup mereka memiliki arti yang berbeda. Kehidupan mereka penuh dengan kerumitan terlihat dari berbagai aspek dan kesibukan masing-masing.

Proses penciptaan karya ini dimulai dari sebuah lukisan kecil di atas kanvas, yang kemudian diolah secara digital dan abstraksi lebih lanjut. Analog dengan kehidupan yang terus berubah, mengalir dari satu fase ke fase berikutnya, drawing ini mencerminkan dinamika perubahan. Setiap tahap merupakan langkah evolusi, menggambarkan perjalanan dari sebuah bentuk sederhana menuju abstraksi yang lebih mendalam.

Pada akhirnya, karya ini mengajak kita untuk merenung tentang sifat bergerak dan berproses dalam kehidupan. Seperti halnya dalam proses menggambar, ada suatu kekuatan yang mendorong dari bawah sadar, menggerakkan kita dengan sendirinya. Ini adalah metafora untuk adaptasi dan kemampuan berproses yang dimiliki oleh setiap individu, mengikuti arus perubahan dan tumbuh dengan dinamika kehidupan yang tidak pernah berhenti. Dengan demikian, karya ini bukan hanya sebuah karya seni visual, melainkan juga sebuah refleksi mendalam tentang kehidupan yang terus bergerak, beradaptasi, dan berproses.

Lain halnya dengan Yacinta, yang karya-karyanya mendalam tentang kekristenan.

Dalam konteks kekristenan, penelusuran sejarah gereja membuka pintu wawasan terhadap perjalanan yang kompleks. Meskipun Kristen adalah satu keyakinan, namun terbagi menjadi tiga aliran besar, yaitu Ortodok, Katolik Roma, dan Protestan. Fokus utama pada tahap awal pembahasannya adalah pemahaman akan sebab dari perpecahan ini dan aspirasi untuk rekonsiliasi.

Perpecahan ini, sebagaimana diungkapkan, tidak hanya bersumber dari perbedaan teologis, tetapi juga terkait dengan dosa-dosa yang dianggap menyebabkan konflik dalam tubuh manusia. Pengalaman latar belakang pribadi dan sejarah gereja yang didalami oleh Yacinta membawa kita pada pertentangan dengan tiga aliran utama, yang menjadi latar belakang perpecahan dan ketegangan yang berkelanjutan.

Sayangnya, proses sejarah juga mencatat adanya diskriminasi terhadap aliran-aliran tertentu.

Pertanyaan mendasar muncul: mengapa diskriminasi ini muncul hingga terjadi pemisahan dan ketidaksetaraan di antara penganut kekristenan? Pertanyaan ini menjadi pangkal renungan yang mendalam, mengajak untuk merefleksikan peran individu dalam memahami, menerima, atau bahkan menolak perbedaan dalam konteks kekristenan.

Dengan merenungi perjalanan sejarah gereja dan peran kita di dalamnya, kita diundang untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas hubungan kekristenan dan mempertimbangkan peran masing-masing dalam menciptakan rekonsiliasi dan persatuan di tengah keragaman keyakinan.

Setelah mendalami dan memahami konsep-konsep yang dihadirkan oleh para seniman, kita dapat merenung pada keterhubungan dan kontinuitas di antara perspektif-perspektif yang mereka sajikan dalam pameran ini. Hal ini membawa kita untuk melihatnya bukan sebagai sekadar kumpulan ide-ide terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari suatu proses yang terus berkembang dan berlanjut.

Chakra Narasangga

Deep in The Willow II

85 x 140 cm
Graphite pencil and acrylic on
canvas
2023

IDR 10,000,000

Chakra Narasangga

Fragments of The Willow

30 x 40 cm (artwork)

46 x 56 cm (frame)

2 panels

Graphite pencil on paper

2023

IDR 4,000,000

Desyifa Sumelian

Nirankara

150 x 100 cm
Oil on canvas
2023

IDR 10,000,000

Desyifa Sumelian

Mysterium Tremendes

90 x 70 cm (2 panels)
Oil on canvas
2022

IDR 8,500,000

Desyifa Sumelian
Opium

40 x 40 cm (4 panels)
Oil on canvas
2023

IDR 14,000,000

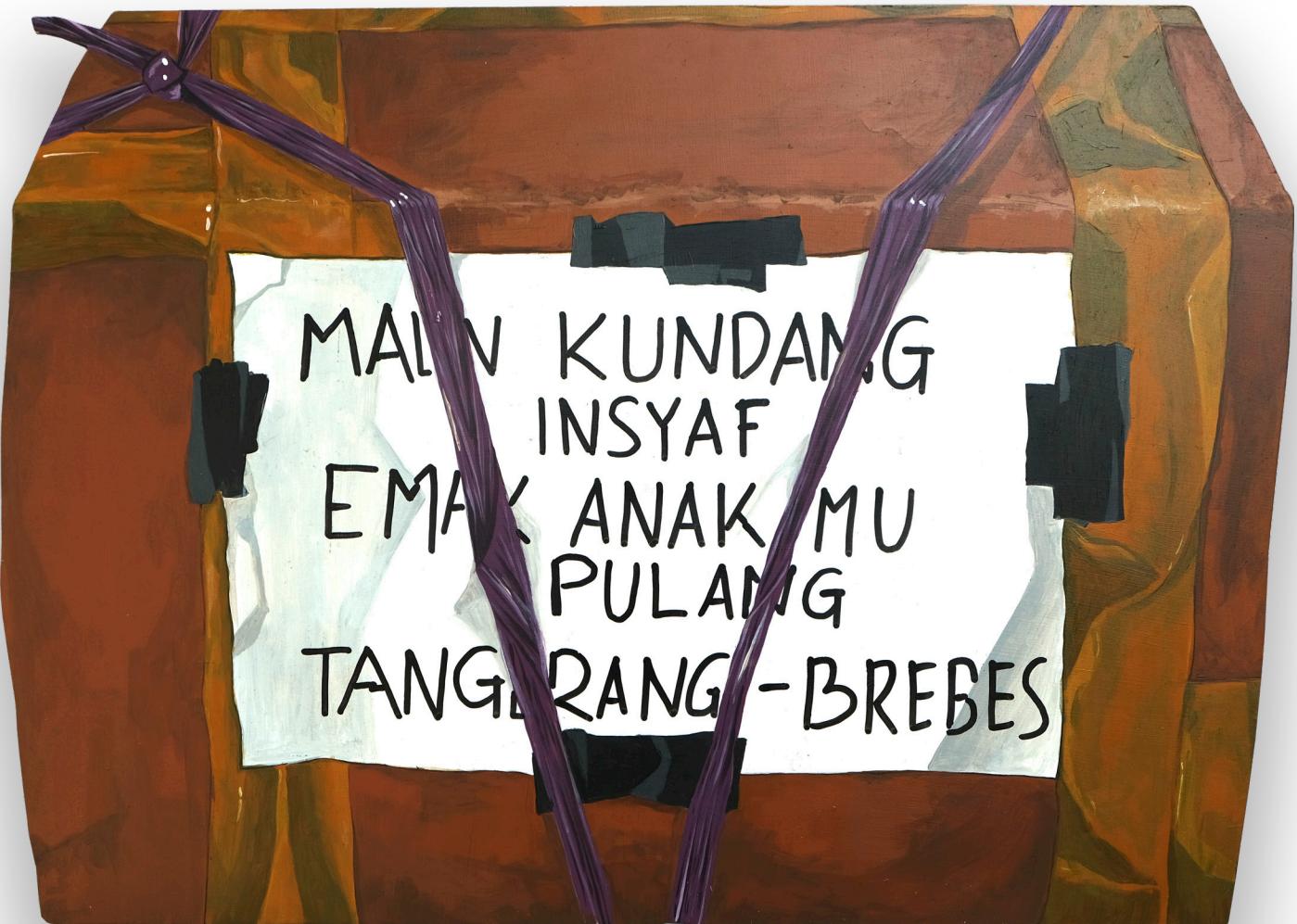

Fahira Herniman

CGK - PNK

42 x 36 cm
Acrylic on wood
2023

IDR 5,300,000

Fahira Herniman

TNG -BBS

35 x 47,5 cm
Acrylic on PVC
2023

IDR 5,300,000

Fahira Herniman
Hampers

41 x 51 cm
Acrylic on PVC
2023

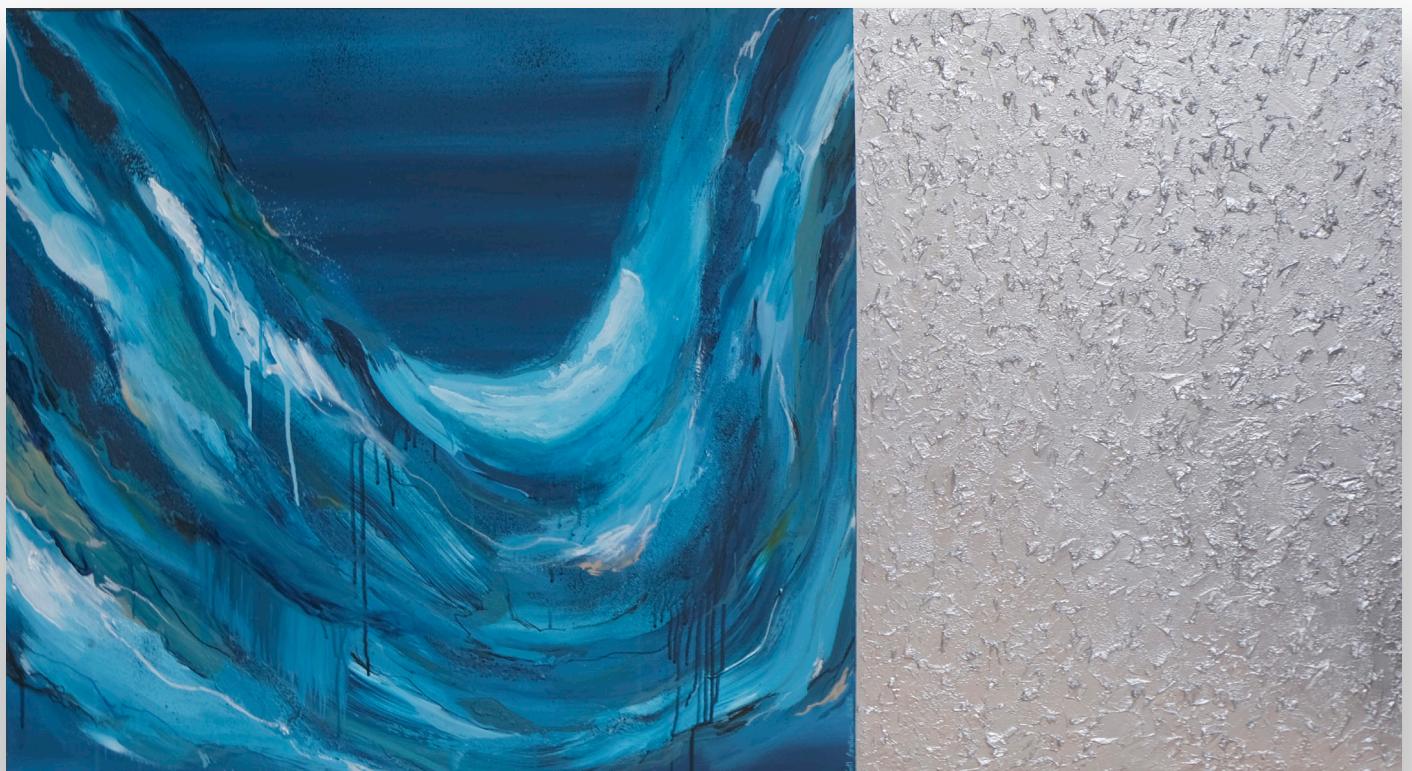
IDR 5,500,000

Fahira Herniman
Ayam

33 x 76 cm
Acrylic on wood
2023

IDR 5,700,000

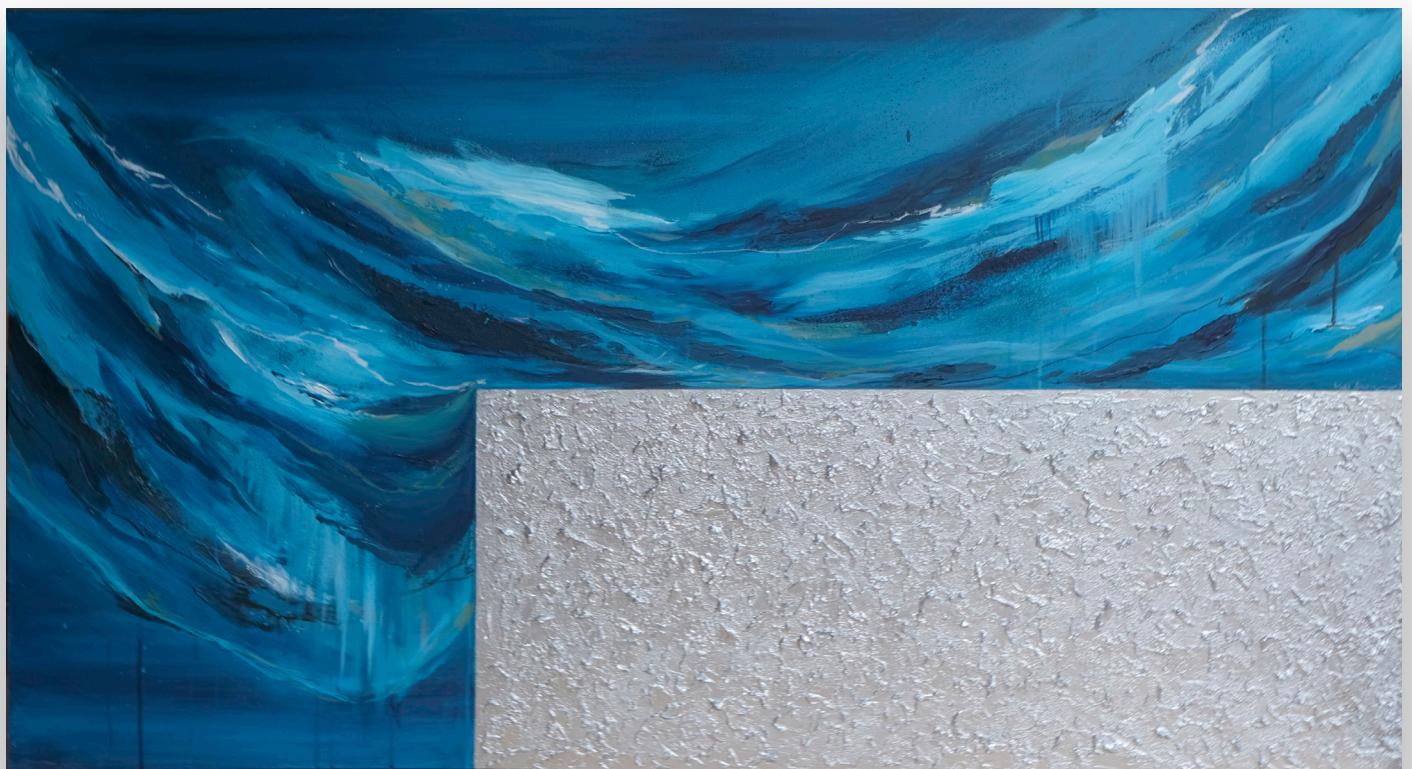

Wanti Amelia

Kairi Maree 1

80 x 150 cm
Acrylic on canvas
2023

IDR 27,000,000

Wanti Amelia

Kairi Maree 2

80 x 150 cm
Acrylic on canvas
2023

IDR 27,000,000

Yacinta Astari

Schism I

Diameter 60 cm (artwork)
114 x 114 cm (frame)
Collage on paper
2022

IDR 7,000,000

Yacinta Astari

Schism II

Diameter 60 cm (artwork)

114 x 114 cm (frame)

Collage on paper

2022

IDR 7,000,000

Yacinta Astari

Reconciliatio I

Diameter 60 cm
Stained glass, chain
2022

IDR 8,700,000

Yacinta Astari

Reconciliatio II

Diameter 60 cm
Stained glass, chain
2022

IDR 8,700,000

Yudrika Nur Adilla

Fever Dream

L:210 cm W:140 cm H:105 cm
Resin, metal, yarn and wood
2023

IDR 25,000,000

Perspective