

OLAFUR ELIASSON
**YOUR CURIOUS
JOURNEY**

10 MAY – 22 SEP 2024
TANJONG PAGAR DISTRI PARK

Olafur Eliasson: Perjalanan ingin tahu anda

“Dalam satu segi, rasa ingin tahu mempunyai kaitan dengan sikap memandang ke hadapan, dan bukannya mundur ke belakang, kepada apa yang kita tahu. Untuk memandang ke hadapan adalah memikirkan model baru untuk hidup. Rasa ingin tahu juga adalah tentang melihat ke dalam, bersikap ingin tahu tentang kehidupan dalaman anda dan mengakui bahawa rasionalisasi yang menjangkiti kebanyakan kehidupan moden kita membawa kita jauh dari rasa kehadiran kita sendiri, merasa hidup dan terlibat sepenuhnya dengan deria kita.”

— Olafur Eliasson

Karya-karya seniman Iceland-Denmark, Olafur Eliasson, membincangkan pengalaman menggembirakan bergerak seiring dengan orang lain, pertemuan emosi secara mendalam dengan kecantikan dan kebimbangan hidup di tengah-tengah krisis iklim. Karya Eliasson menjadikan unsur-unsur halimunan di persekitaran kita, seperti udara atau medan magnet, dapat dirasai. Ia semua menyelubungi dan membingungkan, dan boleh menjadi komunal dan peribadi pada masa yang sama.

Konsep “hyperobjects” oleh ahli falsafah Timothy Morton menyediakan rangka kerja untuk mendekati perkara pokok karya Eliasson. Melarikan diri dari definisi, melangkaui tempat dan menentang pengkelasan, hiperobjek merujuk kepada fenomena atau entiti besar-besaran yang berlaku pada skala global dan merentasi masa, di luar had kefahaman atau imaginasi manusia.

Kita menggunakan alat visualisasi data seperti model pengiraan, peta dan carta bergambar untuk menyelubungi fikiran kita dengan pengalaman yang sukar difahami di dalam dan di luar diri kita, termasuk peristiwa-peristiwa dunia yang tidak dapat dijelaskan. Namun, bergantung semata-mata pada peralatan ini mungkin tidak dapat memberikan kita gambaran keseluruhan. Memikirkan kejadian besar seperti krisis ekologi semasa atau pandemik Covid-19 baru-baru ini sebagai objek hiper dan bersandar kepada ketidakbolehtembusan dan kemustahilan yang wujud mungkin produktif dengan cara tersendiri.

Eliasson mengungkap penampakan hiperobjek tersebut dalam lukisan-lukisan, arca dan karya-karya pemasangannya untuk menjadi pengantara berus yang ringkas dan lemah dengan yang tidak boleh dibunyikan.

Bab Kuratorial

Persepsi

Sebagai seorang seniman visual, Eliasson memberi perhatian yang teliti kepada pelbagai cara kita melihat dunia di sekeliling kita. Eksperimen Eliasson yang suka bermain dengan fizik dalam karya-karyanya meneroka jurang antara penampilan dan pengalaman. Lebih daripada objek seni, karya Eliasson juga boleh dilihat sebagai paradoks visual, eksperimen saintifik atau pengalaman ilusi yang mekanismenya didedahkan. Ciri perjalanan *ingin tahu* anda berfungsi oleh Eliasson yang terlibat dengan kerumitan yang wujud dalam persepsi visual.

Perspektif

Secara etimologi, “fenomenologi” berasal daripada perkataan Yunani “phainomenon” (“penampilan”). Dalam erti kata itu, kita boleh menganggap fenomenologi sebagai kajian penampilan (berbanding dengan realiti) dan pengalaman subjektif kita yang tidak dapat dielakkan mengenainya. Dengan menggunakan prenominal “anda” dalam tajuk dan rumusan karya beliau, Eliasson menekankan perspektif orang pertama, menandakan bahawa karya beliau bergantung dan ditakrifkan oleh pertemuan pertama kita dengan mereka. Dengan menekankan intersubjektiviti, karya *Perjalanan ingin tahu* anda mengingatkan kita tentang peranan aktif yang kita mainkan dalam menghasilkan pengalaman kita i tentang dunia dan peristiwanya.

Tempat

Pengalaman kita tentang fenomena, sama ada peristiwa, objek atau hiperobjek, terikat dengan tempat dan sistem ekologi di mana kita hidup. Walaupun penutup ais yang mencair mungkin merupakan gambaran kemerosotan ekologi yang menggugah bagi mereka yang tinggal dalam iklim sederhana, ia mungkin abstrak sepenuhnya kepada orang yang berpusat di iklim khatulistiwa, seperti Singapura. Di Hemisfera Selatan, musim-musim terbentang dalam irama yang songsang dengan rentaknya di Utara. Persekitaran tempat kita tinggal jauh daripada landskap lengai. Kita mungkin dapat memberi lebih perhatian kepada suara mereka yang banyak dan simfoni dengan menyesuaikan semula deria kita untuk mendengar dengan lebih dekat kepada mereka.

Siri pencairan glasier 1999/2019 [Tempat]

2019

30 cetakan C

31 × 90.5 cm setiap satu

Edisi 6 daripada 6

Siri pencairan glasier 1999/2019 ialah satu siri gambar udara yang mendokumenkan 30 glasier di Iceland. Gambar-gambar dibentangkan secara berpasangan. Dalam setiap pasangan gambar, imej di sebelah kiri menggambarkan glasier pada tahun 1999, dan imej di sebelah kanan melawat semula glasier yang sama 20 tahun kemudian. Dalam setiap pasangan gambar juga, kepingan ais jelas telah surut dari masa ke masa untuk mendedahkan lebih banyak bumi berbatu dan berlumut di bawahnya. Walaupun Eliasson tidak berhasrat untuk membuat kerja mengenai perubahan iklim apabila beliau mula mengambil gambar glasier pada tahun 1999, beliau menyedari kelemahan landskap itu. Dengan membandingkan glasier yang sama pada tahun 1999 dan 2019, karya ini menguatkan lagi hakikat bagaimana persekitaran primordial ini telah dan terus dibentuk oleh kegiatan manusia.

Ventilator [Persepsi]

1997

Kipas, wayar, kabel

Pembolehkan dimensi

Koleksi MoMA

Dalam *Ventilator*, kipas elektrik tunggal tergantung di siling. Kipas menolak udara keluar apabila bilahnya berputar dan udara secara timbal balik mendorong kipas ke arah yang bertentangan. Kitaran berayun ini berterusan apabila kipas elektrik berdesing tanpa jemu di dalam galeri. Walaupun pergerakan kipas adalah berterusan, corak hayunannya tidak menentu dan tidak dapat diramalkan. Alat mudah yang terdiri daripada tidak lebih daripada tiga komponen, *Ventilator* ialah kajian yang menyeronokkan tentang bagaimana kita boleh dibuat untuk melihat unsur-unsur yang tidak kelihatan seperti udara. Walaupun aliran angin yang stabil sering berfungsi sebagai fungsi praktikal untuk menyejukkan kita, kipas dalam *Ventilator* mengedarkan udara tanpa objektif, menjadikan objek utilitarian dengan berkesan tanpa kemudi.

Tulisan angin (22 Mac 2023) [Tempat]

2023

Dakwat akrilik hitam pada kanvas

Ø 140 cm

Tulisan angin (23 Mac 2023) [Tempat]

2023

Dakwat akrilik hitam pada kanvas

Ø 140 cm

Tulisan angin (20 Jun 2023) [Tempat]

2023

Dakwat akrilik putih pada kanvas hitam

Ø 140 cm

Tulisan angin (28 Jun 2023) [Tempat]

2023

Dakwat akrilik putih pada kanvas hitam

Ø 140 cm

Dalam satu pameran di Muzium Negara Qatar baru-baru ini, Eliasson ingin mempersembahkan karya-karya yang berbicara dengan landskap yang terletak di luar dinding muzium. Kunci kepada pameran itu ialah satu siri lukisan yang berkaitan dengan persekitaran padang pasir. Untuk mencipta lukisan khusus tapak ini, dua mesin lukisan yang berbeza diletakkan di luar kawasan berhampiran hutan bakau Al Thakira di bahagian utara Qatar.

Dalam *Balai cerap lukisan air masin*, dua kanvas bulat—satu putih, satu hitam—berpusing perlahan pada paksinya, digerakkan oleh motor. Setiap kanvas terletak di bawah berus mekanikal, yang disambungkan ke tangki kecil air masin. Dicampur dengan pigmen hitam dan putih masing-masing, peralatan lukisan didorong oleh irama dan daya angin, meninggalkan pelbagai tanda beralun di permukaan kanvas pusingan: rekod masa dan tempat tertentu. Dengan tanda-tanda yang berayun antara agresif dan tenang, lukisan itu, masing-masing bertajuk *Tulisan angin* dan dilampirkan dengan tarikh pengeluarannya, merealisasikan trajektori, tenaga dan gerak isyarat cuaca, yang mengajak kita membayangkan keadaan atmosfera bakau Al Thakira.

Lukisan matahari (21 Jun 2023) [Tempat]

2023

Kertas putih terbakar pada papan komposit

Ø 140 cm

Lukisan matahari (22 Jun 2023) [Tempat]

2023

Kertas putih terbakar pada papan komposit

Ø 140 cm

Di *Balai cerap lukisan suria*, mesin luar yang berasingan menghasilkan lukisan siri kedua. Dua baris sfera kaca terletak di atas rak boleh laras di atas helaian bulat kertas cat air kalis api. Berfungsi sebagai kanta, sfera kaca ini memfokuskan cahaya matahari pada titik tertentu untuk membakar tanda pada kertas. Apabila kedudukan Matahari berubah sepanjang hari, tanda yang ditinggalkan di atas kertas menjejaki pergerakan Bumi mengelilingi Matahari. Pergerakan ini diserlahkan lagi oleh motor, yang memutarakan kertas mengikut arah jam. Lukisan itu, setiap satunya bertajuk *Lukisan matahari* dan dilampirkan dengan tarikh pengeluarannya, dengan itu boleh dikatakan dicipta bersama oleh Eliasson, planet kita dan Matahari di sekelilingnya. Sama seperti kita meninggalkan jejak di mana kita memijak, Matahari meninggalkan jejak di atas kertas, menghasilkan lukisan yang menjadi saksi pergerakan kosmik dan peredaran masa di hutan bakau Al Thakira.

Rumah berbilang bayangan [Perspektif]

2010

Kayu, logam, fabrik, lampu halogen (oren, merah, biru, hijau), kaca, skrin unjuran, skrin unjuran lutsinar

Pembolehubah dimensi

Rumah berbilang bayangan meliputi satu siri bilik-bilik berdiri bebas yang dinyalakan dalam pelbagai warna seperti biru, ungu, kuning dan hijau. Apabila kita memasuki bilik ini, bentuk tubuh kita dipancarkan sebagai susunan bayang-bayang bercelaru pada skrin unjuran lut sinar. Kesan ini menggalakkan kita mencuba pelbagai pergerakan dramatik untuk menghasilkan pelbagai kesan: berjalan ke sana ke mari, bergerak lebih dekat ke skrin atau berinteraksi dengan pengunjung-pengunjung lain. Memandangkan siluet boleh dilihat dari dalam dan luar bilik ini, karya tersebut boleh dianggap sebagai pentas bersaiz sebenar untuk permainan bayang-bayang, di mana kita membuat persembahan secara bersendirian dan juga bersama-sama dengan orang lain.

Kompas hanyut [Tempat]

2019

Kayu hanyut, magnet, cat (biru, hitam, kuning, putih)

38 × 134 × 24 cm

Diukir daripada kayu hanyut yang ditemui di pantai Iceland, *Kompas hanyut* ialah kayu balak yang telah diasah pada satu hujung dan dicat dengan bunga mawar kompas. Biasanya terdapat pada peta atau carta nautika, mawar kompas membantu pengguna mencari galasnya dengan menunjukkan arah mata angin. Mencerminkan fungsi ini, magnet nadir bumi yang kuat digantung di bawah arca, memastikan ia sentiasa sejajar di sepanjang paksi utara-selatan. Sejak 2009, Eliasson telah menggabungkan objek ditemui seperti batu, kepingan kaca dan wayar dengan magnet. Beliau terpesona dengan kompas kerana keupayaannya memberikan gambaran tempat dan arah secara jelas.

Lingkar berganda [Persepsi]

2001

Keluli tahan karat, motor

200 × 95 × 95 cm

Lingkar berganda mengambil bentuk tiub keluli tunggal yang digulung menjadi heliks berganda. Arca ini bermotor dan, apabila diaktifkan, separuh daripada lingkaran meluncur ke atas manakala separuh lagi menurun perlahan-lahan. Walaupun terdapat kesan pergerakan, kedudukan sebenar arca itu tidak berubah. Pada paras mata, bentuk dua heliks arca ini berbeza dan mengingatkan kita pada struktur organik DNA. Namun, arca ini mengeluarkan bayangan yang sangat berbeza di atas tanah—satu daripada bulatan sepusat yang bertindih antara satu sama lain seperti roda jam yang bergerak.

Dinding lumut [Tempat]

1994

Lumut rusa, kayu, dawai

Pembolehkan dimensi

Koleksi Tate, London

Terletak betul-betul dalam hubungan Eliasson dengan Iceland ialah *Dinding lumut*. Berbentuk permaidani organik yang menegak, karya ini terdiri daripada lichen cawan rusa (*Cladonia rangiferina*), yang juga dikenali dalam bahasa sehari-hari sebagai “lumut rusa,” yang merupakan simbiosis sekurang-kurangnya satu kulat dan satu alga dan meliputi kawasan yang luas di ekosistem tundra dan taiga utara. Di sini, lichen dianyam menjadi dawai untuk menutupi keseluruhan dinding galeri. Mengganggu ruang muzium yang sebaliknya homogen, ia meruntuhkan sempadan antara dalaman dan luaran, membawa salah satu keajaiban alam semula jadi secara langsung kepada penonton apabila mereka berhadapan dengan dinding yang hidup dan bernafas.

Tujuh hari terakhir ais glasier [Tempat]

2024

Gangsa, sfera kaca, keluli tahan karat, aluminium

152.5 × 300 × 70 cm

Kerentanan glasier kepada turun naik iklim ditekankan dalam karya *Tujuh hari terakhir ais glasier* ini. Satu bongkah ais, yang asalnya ditemui di Diamond Beach di selatan Iceland, telah digambarkan dalam pelbagai peringkat pencairannya. Setiap peringkat, dilemparkan dalam gangsa, membangkitkan rupa kekal. Setiap tuangan dipasangkan dengan bola kaca jernih—gambaran isipadu air yang hilang. Sebagai satu karya yang boleh digambarkan sebagai visualisasi data yang elegan, *Tujuh hari terakhir ais glasier* mendorong kita untuk mempertimbangkan proses degradasi yang stabil dan jumlah keseluruhan apa yang hilang dalam proses tersebut.

Testimoni seismografi jarak (Berlin–Singapura, no. 1 hingga no. 6) [Tempat]

2024

Kayu, kertas, dakwat (hitam)
57.8 × 57.8 × 3.8 cm setiap satu

Mesin lukisan menonjol dalam amalan Eliasson, termasuk siri *Testimoni seismografi jarak (Berlin–Singapura, no. 1 hingga no. 6)*. Walaupun mengalami tahap pelepasan karbon yang lebih tinggi, barangan sering diangkut melalui udara untuk kegunaan, dan karya seni tidak terkecuali. Mengingat jejak karbon pameran itu, seniman memilih untuk menghantar kebanyakan karya seni yang ditunjukkan dalam *Perjalanan ingin tahu* Anda ke Singapura melalui laut. Untuk mendokumentasikan perjalanan mereka merentasi darat dan laut, enam mesin lukisan asas dimasukkan dalam penghantaran. Disediakan di atas helaian kertas kosong, pen mata bola dilekatkan pada setiap lengan mekanikal dan dibenarkan berjalan bebas, menandakan setiap benjolan dan pusingan yang diambil oleh peti, menghasilkan satu siri lakaran seismograf yang unik.

Kecantikan [Perspektif]

1993

Lampu sorot, air, muncung, kayu, hos, pam
Pembolehkan dimensi
Koleksi Muzium Seni Kontemporari, Los Angeles

Dalam *Kecantikan*, kepingan kabus halus, mengingatkan kita pada hujan renyai-renyai, diterangi oleh lampu sorot tunggal dalam ruang yang gelap. Apabila dilihat pada sudut yang tepat, pantulan cahaya prisma menampakkan dirinya—pelangi bercahaya yang menggambarkan senama: kecantikan. Eliasson membiarkan mekanisme *Kecantikan* dalam pandangan penuh—kombinasi ringkas lampu sorot, hos yang tercucuk dan kami, penonton—membersihkan pelangi kepada jujuk yang paling penting dan menunjukkan minatnya yang berterusan dalam pembentukan fenomena semula jadi. Walaupun air sentiasa mengalir, penampilan penampakan ini berbeza-beza bergantung pada kedudukan kita berbanding karya seni. Apabila cahaya dibiarkan dan dipantulkan pada titisan air secara berbeza, tiada dua penonton melihat pelangi yang sama. Oleh itu, subjek *Kecantikan* adalah cahaya dan penonton, yang menimbulkan persoalan: Adakah pelangi wujud secara bebas, atau adakah ia wujud kerana kita melihatnya? Refleksiviti yang dimudahkan oleh *Kecantikan*—digabungkan dengan peralatan kerja yang terdedah—meningkatkan kesedaran kita tentang tindakan persepsi dan pengalaman kita melihat.

Kehidupan dijalani mengikut garis [Persepsi]

2009

Keluli tahan karat, loyang, tembaga, motor, skrin unjuran, kayu, lampu HMI
Pembolehkan dimensi

Berjalan ke ruang pemasangan *Kehidupan dijalani mengikut garis*, kita mula-mula menemui muka belakang skrin unjuran dengan bayang-bayang dilemparkan ke atasnya sepanjang garisan mendatar. Bayang-bayang ini membayangkan apa yang ada di belakang. Dengan mendedahkan kaedah pengeluarannya, Eliasson membolehkan kita berjalan mengelilingi skrin untuk menemui radas yang meratakan bentuk tiga dimensi kepada garis besar dua dimensi—lima model objek, satu set bidai dan lampu sorot. Apabila model objek berputar perlahan di sepanjang paksi tengah, bayang-bayang mereka mengikutinya. Pergerakan yang dikongsi ini mewujudkan kesegerakan antara imej dan objek, mengingatkan kita bahawa ia hanyalah dua sisi syiling yang sama.

Circumstellar resonator [Persepsi]

2018

Cincin kaca prisma, kaca penapis kesan warna (kuning), lampu LED, balast, keluli tahan karat, loyang, cat (putih), kabel
98.5 × 98.5 × 75 cm

Dalam *Circumstellar resonator*, cahaya disalurkan melalui permukaan lentikular prisma, sebelum terbelah menjadi beberapa gelang yang memancar dari titik pusat. Ia menggunakan prinsip kanta Fresnel, sekeping kaca yang menangkap pancaran persisian daripada satu sumber untuk menghasilkan pancaran cahaya yang dipergiatkan. Kanta fresnel digunakan di rumah api untuk memancarkan cahaya ke kapal lebih jauh di laut terbuka dan membimbing mereka ke pelabuhan yang selamat. Jalur cahaya *Circumstellar resonator* ialah jenis suar yang berbeza yang memanjangkan sifat saintifik ciptaan ini melangkaui aplikasi praktikal dan menyesaikannya dengan pengalaman estetik.

Objek ditakrifkan oleh aktiviti (kemudian) [Perspektif]

2009

Air, keluli tahan karat, plastik buih, plastik, pam, muncung, lampu strob
Pembolehkan dimensi

Objek ditakrifkan oleh aktiviti (kemudian) terdiri daripada ciri air yang ditempatkan di dalam bilik gelap gelita. Semburan airnya yang meriah hanya diterangi oleh lampu strob, yang berkelip-kelip tanpa henti pada tempo yang agresif. Diterangi setiap kali hanya untuk sesaat, kami hampir tidak dapat mendaftarkan setiap imej buruan bentuk air yang memukau, organik dan sentiasa berubah-ubah. Walaupun bunyi air mengalir yang konsisten dan tidak terganggu menghantui kami dalam masa nyata, kelajuan kerja, pencahayaan utama dan pengepungan stroboskopik yang berterusan terhadap serpihan imejan yang menakjubkan dan membekukan proses yang sedang berjalan ini menjadi pelbagai celah mikro dalam masa. Sekali gus pemasangan fizikal dinamik dan satu siri bingkai pegun, sekejap, *Objek ditakrifkan oleh aktiviti (kemudian)* dianggap sebagai kinetik dan statik serentak.

Mikroskop pergerakan [Perspektif]

2011

Video, 16:9 (1920 × 1080 px), warna, bunyi (stereo), 16 min 26 saat

Mikroskop pergerakan ialah set filem dalam studio seniman. Pasukan studio dilihat melakukan rutin harian mereka: membuat kopi, memeriksa karya seni dan menghadiri mesyuarat. Kejadian ini mungkin kelihatan biasa tetapi berkait rapat dengan seni. Jalinan ini ditimbulkan dengan improvisasi oleh sekumpulan penari, yang bergerak secara tafsiran seiring dengan aktiviti di sekeliling mereka.

Walaupun penari pada mulanya mungkin kelihatan tidak sesuai di dalam studio, pergerakan teater mereka mula sehati dengan persekitaran, dan menjadi semakin sukar untuk mengesan mereka semasa filem itu berjalan. Apabila karya seni fizikal dirancang dan direka di studio Eliasson, para penghibur mempersembahkan satu lagi bentuk tenaga kreatif dengan membuat "lukisan" dengan anggota badan mereka.

Koridor kuning [Perspektif]

1997

Lampu monofrekuensi

Pembolehkan dimensi

Koleksi Juan & Patricia Vergez, Buenos Aires

Ciri cahaya sebagai bahan tegangan dan penanda ruang di *Koridor kuning*, di mana deretan lampu kuning monofrekuensi menerangi laluan antara dua galeri. Pada tahap yang paling pekat, cahaya mencairkan semua yang disentuhnya kepada warna kelabu, menghadkan spektrum warna visual kita kepada julat yang dikurangkan, yang kebanyakannya tidak biasa. Di sini, Eliasson memudahkan pengalaman somatik dengan laluan, yang biasanya berfungsi sebagai penyambung utilitarian antara ruang galeri. Walaupun Eliasson telah menggunakan lampu monofrekuensi yang serupa dalam konteks lain, *Koridor kuning* terkenal sebagai contoh awal minatnya yang berterusan dalam penggredan warna masa nyata. Menjelang penghujung koridor, lampu kuning keras diganggu oleh cahaya siang yang mengalir masuk dari tingkap muzium, membolehkan kita beralih perlahan-lahan dari keadaan deria yang diubah.

Projek evolusi struktur padu [Perspektif]

2004

Batu bata Lego putih (pelbagai saiz), kayu, cermin

Pembolehkan dimensi

Koleksi Galeri Seni Queensland | Galeri Seni Moden

Projek evolusi struktur padu menggalakkan penyertaan aktif dalam pembaharuan landskap bandar Lego. Di atas meja panjang terdapat timbunan bata Lego putih di antara bangunan pencakar langit yang menjulang tinggi dan kompleks imaginasi. Bangunan ini boleh dibina dan dinyahbina, selalunya pada masa yang sama, mengikut kehendak mereka yang duduk di sekeliling meja. Dengan menjemput kami untuk menambah karya seni bina kami sendiri, Eliasson mencipta ruang yang mesra untuk bermain dan kreativiti percuma. *Projek evolusi struktur padu* ialah karya seni yang tidak mempunyai bentuk akhir; ia disempurnakan melalui penglibatan kami yang penuh semangat.

Penglihatan simbiotik [Perspektif]

2020

Laser (cyan, kuning), mesin kabus, sistem pengudaraan udara, audio

Pembolehkan dimensi

Dalam *Penglihatan simbiotik*, siling bilik seolah-olah mendiami tiga keadaan jirim sekaligus. Pada pandangan pertama, ia mungkin kelihatan rata dan padat. Namun, apabila diteliti lebih dekat, siling ini mendedahkan dirinya sebagai lapisan kulit cair, dengan riak kecil yang berpusing dan pudar. Kesan ini adalah hasil daripada lampu laser berwarna bercantum dengan kabus yang dikeluarkan secara berkala. Dengan menggabungkan bahan-bahan yang tidak kekal, *Penglihatan simbiotik* nampaknya menduduki ruang liminal antara keadaan fizikal dan menjadi persekitaran organik untuk pergerakan kontemplatif yang berlaku secara peribadi dan komunal.