

Exhibition by
Iwan Effendi and Ria Papermoon

Salamat Pa!

Pembukaan Senin, 21 Oktober 2013, jam 19:00

Pameran berlangsung sampai dengan Rabu, 20 November 2013

di Sangkring Art Project

Nitiprayan Rt. 1 Rw.20 Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Yogyakarta, 55182

Reservasi:
Ries +62 818 260134
ries@jogjacontemporary.net
info@jogjacontemporary.net | www.jogjacontemporary.net

Buka, Senin - Sabtu 10.00 - 18.00
Tutup, hari Minggu dan Hari Besar

supported by:

GUSTO

Roy Voragen

Welcome home, birdies
Returning back those memories.
– Maria Tri Sulistyani

Different travelers travel for different reasons to different destinations and return home with different stories told in different ways. And vice versa, each storyteller travels in her or his own ways to tell new stories – or to shed new light on old stories.

Throughout times, we have traveled the seas and lands for many different reasons: to escape from a broken heart; to conquer a city; to hand deliver a love letter; to seek asylum down under; in search of a noble cause; to fight someone else's dirty war; to visit a friend; to gamble one's fortune away; in search of a better life down the rabbit hole; for an artist residency; to paint the mountains and paddy fields; to get high on imported cannabis; to see the city of lights; for some profitable wheeling and dealing; to make love and reside inside thousand-and-one poems...

And sometimes, we merely think with our happy but restless feet, we just depart and only at some place else we start to ponder on the question what motivates us to linger around.

Most of us have the need to leave our (work)space to see, to meet, to visit and to converse with significant others and strangers, but also to invite the world to come in as well. The home and studio of Maria Tri Sulistyani, better known as Ria, Iwan Effendi and their Papermoon Puppet Theatre in the heart of Yogyakarta is a place I – and many others – love to visit.

Ria and Iwan – visual artists and puppeteers – have set up their base inside Yogyakarta's *kraton*, a house full of knickknacks. They welcome close friends, neighbors and visitors from afar to stop by for coffee, snacks and chats in their lush green home. It is also a place of work where new Papermoon productions are prepared and tested, where Iwan works on his paintings and Ria on her dioramas. And it is also a base from where they venture into the world and to which they return with new stories, inspiration and energy to share.

Once upon a time, not so long ago actually, traveling around the world in eighty days was considered science-fiction. Today, this is no longer a figment of an artist's imagination, and, in fact, many would say that eighty days is rather sluggishly slow. Wishing to go as quickly as possible from departure to arrival is wishing to be able to skip the in-between – no wonder that time travel plays such an important role in sci-fi – but that entails to being without becoming, to gratification without experience.

So how can we experience a city we travel to? A city with no people is a city in ruins. Sightseeing the landmarks – a cathedral, a *kraton* – does, therefore, not suffice. People, strangers too, their cultures and perspectives need to be in the moving cacophonous pictures to connect to places.

And sometimes strangers become friends. And when they do, they forget when they were strangers – their stories have become intertwined. And sometimes, friends become fellow travelers – they will co-author their stories.

This is the story of Ria and Iwan. Friends, lovers, spouses, travelers, puppeteers, artists, storytellers and collaborators on an intimate quest, an aesthetic quest as Pak Agung Kurniawan puts it (in his curatorial essay for *Ngudang* exhibition at Kendra Gallery, 2012). A quest they generously share with us (on this occasion, kindly made possible by Rismilliana Wijayanti, affectionately known as *Mbak Ries*).

Pak Agung Kurniawan is right, Ria and Iwan are indeed on a quest: a quest to find and show forms to tell and re-tell new and old stories to ever more audiences here and abroad. They cross the porous boundaries between visual and performing arts, building bridges between and pushing boundaries of disciplines, and attracting new audiences for new media with their ever-strong enthusiasm.

There seems to be no slowing down in their pursuit, a pursuit that takes them to all corners of the arts around the globe. They have gusto. They keep on exploring new stories, techniques, materials and media in places all around, and they want to share all of this. They push themselves to explore ever-new avenues and, in turn, they pull us into what fascinates them by developing new artworks, new exhibitions, new performances and new stories. And they explore similar ideas in different ways, for example, both Papermoon's *Mwathirika* and Iwan's solo exhibition *Eye of the Messenger* (Yavuz Fine Art gallery, Singapore, 2011; for the catalog Ria wrote short poetic texts and the motto above is one of these) are two takes on the bloody anti-communist purge in Indonesia of 1965-1966.

And since long, Ria and Iwan wished to go to and experience Manila.

Filipino artist Louie Cordero's macabre funny *My We*, an exhibition they visited at Singapore Art Museum in 2011, certainly grabbed their attention and curiosity. *My We* is an acerbic take on the so-called karaoke killings in the Philippines; these killings occurred when visitors of a karaoke bar got into

blow over bad renditions of Sinatra's *My Way*, apparently this song inspires intolerance of bad renditions in the Philippines (karaoke is also popular in Yogyakarta, no murders over bad renditions of *My Way* in Indonesia's capital of the arts though).

Higantes Festival was another reason for them to wish to visit the Philippines. This is an annual festival in Angono, Rizal (about an hour from Metro Manila) of colorful, giant paper mache puppets – *higantes* is Spanish for giant – to honor San Clemente, the patron saint of Filipino fishermen. The experience of witnessing this joyous event firsthand when they finally went to the Philippines might have gone into *Finding Lunang*, while more sober in character it also emphasizes that fishermen are in the need of blessing.

Valentine Willie – art lover, generous patron of the arts and with *joie de vivre* fulltime traveler – and Manila Contemporary – the sister of Jogja Contemporary – invited Ria and Iwan to spend a month in Manila (November 15 until December 11, 2012). An opportunity they gratefully accepted with both pairs of hands, especially because so far they never did a residency in one of the neighbor countries in Southeast Asia.

They met two of the artists who also spent some time at my place: Marika Constantino and Mark Salvatus, they are part of 98B COLLABoratory and at this space Ria and Iwan gave a presentation. Iwan also took part in a dry-point printmaking workshop at the Philippine Association of Printmakers (PAP). Not only Iwan acquired a new technique – a technique he later used to make sketches for *Finding Lunang* (these sketches were exhibited at LR space) – but also through joining this workshop he met other artists and made new friends. They also got their hands on a catalog of an exhibition they were much impressed: Geraldine Javier's exhibition *Museum of Many Things*, and they were much impressed: a museum of the ephemeral miniscule; photos I have seen of this exhibition remind me of Ria's dioramas, in which she collects stories of people she meets.

Don Salubayba was the one who introduced Iwan to PAP. Both Ria and Iwan are in awe with his vitality; he's a visual artist, fulltime lecturer, director of puppet company Anino Shadowplay Collective and family man. Ria and Iwan gave a guest lecture at the art college Makiling High School where he lectures. And especially Iwan had long discussions with him on the intricacies of balancing visual and performing arts. In return, Ria and Iwan invited him to come to Yogyakarta and participate in the next *Pesta Boneka* a puppet festival they organize biannually.

They were also very impressed by the artists Popo San Pascual and Christina Quisumbine Ramilo (who is known as Ling); the ways their art and their ways of living their lives merged intrigued them immensely. They told me that they intended to connect Popo and Ling.

Ria and Iwan visited both Popo's and Ling's place, both places were in a way obsessively – or one could say compulsively – overtaken by the baroque outside. Popo's house was set within green scenery but he had given the greenery domicile as well – it remains a question whether he attempts to domesticate the green or that he tries to make his home part of the surrounding – with his paintings at ease in- and outside. Ling's place, on the other hand, is a museum-like assortment of discarded found objects for which she offers a new home. However, these found objects finally took over her space and she had to move, but she still continues to collect and these objects of everydayness find their way into her artworks – a second life so to speak (but can we speak of a third or even fourth life if we would purchase her found objects reincarnated into artworks?).

In the meantime, they sent me bits and pieces of what inspires them. Among these snippets was an interview with artist William Kentrige who was interviewed for his exhibition *Anything is Possible*. In this interview, he says that he thinks with his hands, that he doesn't know in advance where this will take him to but that he will stalk an image until it works. Isn't that what Ria, Iwan and Papermoon Puppet Theatre are also doing? Their quest is an ongoing hunt for new forms to tell their stories, to connect with people and to artworks, to inspire us with whom and what inspired them, and, in turn, we connect with them through their art.

The wind changed direction, plans changed. They still feel inspired by Popo and Ling, but this enthusiasm for their work and homes is no longer directly made visible. Perhaps because their memory of Manila had morphed with other memories of other places, of other people and their stories. But also because of conversations they had with Don since they left Manila. He steered them into uncharted territory.

Along the way, ideas became fluid, thoughts were given new forms and shapes altered into something altogether new. Is it a mountain? Is it a city? Or is it a building? Anything is possible...

Roy Voragen (<http://fatumbrutum.blogspot.com>) is a Bandung-based writer.

Selamat datang kembali, burung-burung
Bawa kembali ingatan masa lalu.
–Maria Tri Sulistyani

Para pengembara pergi untuk berbagai alasan ke tujuan yang berbeda dan pulang ke rumah dengan aneka cerita yang dikisahkan dengan cara yang berragam. Pun sebaliknya, masing-masing pendongeng mengembara dengan caranya untuk mengisahkan cerita yang berbeda--atau untuk memberi warna baru pada kisah lama.

Sepanjang masa, kita menjelajah lautan daratan untuk beraneka alasan: untuk lari dari patah hati; untuk menaklukkan sebuah kota; untuk mengantarkan sendiri sepucuk surat cinta; demi mencari suaka di tanah seberang; demi memperjuangkan tujuan mulia; untuk bertarung dalam peperangan kotor orang lain; untuk mengunjungi sahabat; untuk berjudi; untuk mengadu peruntungan di dunia nyata; untuk residensi seni; untuk melukis pegunungan dan sawah-sawah; untuk telor mengispas kanabis impor; demi melihat lampu-lampu kota; untuk berniaga dengan cerdas; untuk bercinta dan tinggal di dalam seribu satu syair...

Dan terkadang, kita hanya mengikuti kaki kita yang bahagia tetapi resah, kita bergegas pergi dan barulah di tempat lain kita merenungkan apa yang memotivasi kita untuk tinggal.

Kebanyakan kita butuh meninggalkan tempat (kerja) kita untuk berjumpa, bertemu, mengunjungi dan berbincang dengan orang terkasih dan orang asing, tetapi juga untuk membuka diri kepada dunia. Rumah dan studio Maria Tri Sulistyani, yang lebih akrab dipanggil Ria, Iwan Effendi dan Papermoon Puppet Theatre di jantung Yogyakarta adalah sebuah tempat yang saya--dan banyak orang lain--sangat suka kunjungi.

Ria dan Iwan--seniman dan dalang boneka--mendirikan markas mereka di wilayah kraton Yogyakarta, sebuah rumah penuh pernak-pernik. Mereka mengundang teman lama, tetangga dan tetamu dari jauh untuk mampir minum kopi, menikmati kudapan dan berbincang di rumah mereka yang asri. Rumah tersebut juga tempat kerja di mana produksi terbaru Papermoon disiapkan dan diuji, di mana Iwan mengerjakan lukisan-lukisannya dan Ria mengerjakan dioramanya. Dan rumah tersebut juga tempat mereka bertolak menjelajah dunia dan tempat mereka pulang dengan cerita baru, inspirasi dan energi untuk dibagi.

Pada suatu hari, sebetulnya tak terlalu lampau, bertualang keliling dunia dalam delapan puluh hari dianggap fiksi ilmiah. Kini itu bukan lagi sekedar imajinasi seorang seniman, dan, bahkan, banyak yang akan bilang bahwa delapan puluh hari itu terlalu lambat. Keinginan untuk lepas beranjak dari satu keberangkatan ke kedatangan adalah keinginan untuk melewatkan masa diantaranya --tak heran perjalanan menembus waktu merupakan peran yang penting dalam fiksi ilmiah--tapi itu mengakibatkan keberadaan yang tanpa menjadi, pemuasan tanpa pengalaman.

Bagaimana kita mengalami sebuah kota yang kita kunjungi? Sebuah kota tanpa penduduk adalah sebuah kota mati. Melihat penengara--sebuah katedral, sebuah kraton--maka, tidak memadai. Orang, pun yang asing, kebudayaan dan sudut pandang mereka harus berada dalam gambar bergerak yang hingar-bingar agar dapat terhubung ke tempat-tempat.

Dan terkadang orang asing menjadi sahabat. Ketika itu terjadi, mereka lupa saat mereka masih asing--kisah mereka menyatu. Terkadang, sahabat menjadi teman bertualang--mereka akan menjadi menuliskan kisah mereka bersamasama.

Ini adalah kisah Ria dan Iwan. Sahabat, kekasih, pasangan suami-istri, pengembara, dalang boneka, seniman, pendongeng dan kolaborator dalam sebuah misi yang intim, misi estetis kalau menurut Pak Agung Kurniawan (dalam esai kuratorialnya untuk pameran *Ngudang* di Kendra Gallery, 2012). Sebuah misi yang dengan murah hati mereka bagi dengan kita (dalam hal ini, dimungkinkan oleh Rismilliana Wijayanti, yang lebih akrab dikenal sebagai *Mbak Ries*).

Pak Agung Kurniawan benar, Ria dan Iwan memang sedang dalam sebuah misi; misi menemukan dan menunjukkan bentuk cara bercerita dan mengisahkan kembali cerita-cerita lama ke lebih banyak lagi pemirsa di dalam dan luar negeri. Mereka melintasi batasan lapuk antara seni visual dan seni pertunjukan, menjembatani celah dan mendorong batasan antar disiplin, dan menarik pemirsa baru untuk media baru dengan antusiasme mereka yang senantiasa kuat.

Nampaknya upaya mereka tak pernah melemah, sebuah upaya yang membawa mereka ke sudut-sudut seni di penjuru dunia. Mereka punya gusto (hasrat). Mereka terus mengeksplorasi cerita-cerita, teknik, bahan dan media baru di mana-mana, dan mereka ingin membagi semuanya. Mereka mendorong diri mereka untuk menjelajahi wilayah baru dan kemudian menarik kita kepada apa yang memikat mereka dengan mengembangkan karya seni baru, pameran baru, pertunjukan baru dan cerita baru. Dan mereka mengeksplorasi ide-ide yang mirip dalam aneka cara, contohnya, baik *Mwathirika*-nya Papermoon dan pameran tunggal Iwan *Eye of the Messenger* (Yavuz Fine Art Gallery, Singapore, 2011; untuk katalognya Ria menulis teks pendek yang puitis dan motto di atas adalah salah satunya) adalah dua sudut pandang atas pembersihan berdarah kaum komunis di Indonesia tahun 1965-1966.

Sudah sejak lama Ria dan Iwan ingin pergi dan mengunjungi Manila.

Adalah pameran Seniman Filipina Louie Cordero yang bernaunsa lucu tapi seram, *My We*, yang mereka kunjungi di Singapore Art Museum tahun 2011,yang menyita perhatian mereka dan membuat penasaran. *My We* adalah sudut pandang pahit atas pembunuhan- karaoke di Filipina; pembunuhan tersebut terjadi ketika tamu- tamu sebuah bar karaoke berkelahi akibat ada yang menyanyikan lagu Frank Sinatra berjudul *My Way* dengan sangat jelek, ruparupanya lagu ini menginspirasiakan intoleransi pada orang yang menyanyikan

lagu ini dengan buruk di Filipina (karaoke juga populer di Yogyakarta, meski tak ada pembunuhan akibat cara menyanyikan My Way di ibu kota seni rupa Indonesia tersebut).

Festival Higantes adalah alasan lain mereka ingin mengunjungi Filipina. Ini adalah festival tahunan di Angono, Rizal (sekitar satu jam dari Metro Manila) yang menampilkan boneka kertas raksasa penuh warna--*higantes* adalah bahasa Spanyol untuk raksasa--untuk menghormati San Clemente, santo patron para nelayan Filipina. Pengalaman menyaksikan perhelatan yang meriah ini secara langsung ketika akhirnya mereka pergi ke Filipina mungkin telah mengilhami *Finding Lunang*, meski karakternya lebih sederhana namun ia juga menekankan bahwa para nelayan membutuhkan keberkatan.

Valentine Willie--pecinta seni, seorang patron seni yang dermawan dengan gairah kembara purnawaktu--dan Manila Contemporary--saudari Jogja Contemporary--mengundang Ria dan Iwan untuk menghabiskan waktu sebulan di Manila (15 November hingga 11 Desember 2012). Sebuah kesempatan yang mereka terima dengan tangan terbuka dan penuh syukur, terutama karena hingga saat itu mereka belum pernah menjalani residensi di negara tetangga Asia Tenggara.

Mereka berjumpa dua seniman yang juga pernah mengunjungi tempat saya: Marika Constantino dan Mark Salvatus, bagian dari 98B COLLABoratory dan di tempat tersebut Ria dan Iwan memberi sebuah presentasi. Iwan juga ikut serta dalam lokakarya dry-point seni grafis di Philippine Association of Printmakers (PAP). Tak hanya teknik baru yang didapatkan Iwan--sebuah teknik yang kemudian ia gunakan untuk membuat sketsa untuk *Finding Lunang* (sketsa-sketsa tersebut kemudian dipamerkan di LR space)--tetapi melalui keikutsertaannya dalam lokakarya tersebut ia juga berjumpa seniman-seniman lain dan mendapatkan teman baru. Mereka juga mendapatkan katalog pameran yang mereka lewatkan: pameran *Museum of Many Things*-nya Geraldine Javier, dan mereka sangat terkesan: sebuah museum kefananaan yang sangat kecil; foto-foto pameran ini yang telah saya lihat mengingatkan saya pada diorama-diorama Ria, di mana ia mengumpulkan cerita tentang orang-orang yang ia temui.

Don Salubayba adalah orang yang memperkenalkan Iwan kepada PAP. Baik Ria dan Iwan terpesona pada gairah hidupnya; ia adalah seorang seniman visual, dosen purnawaktu, sutradara kelompok boneka Anino Shadowplay Collective dan seorang Bapak Rumah Tangga. Ria dan Iwan menjadi dosen tamu di akademi seni Makiling High School di mana Saluybaba mengajar. Dan terutama Iwan berdiskusi lama sekali dengannya mengenai kerumitan dalam menyeimbangkan seni visual dan seni pertunjukan. Sebagai balasanya, Ria dan Iwan mengundangnya datang ke Yogyakarta dan ikut serta dalam Pesta Boneka berikutnya, sebuah festival boneka yang mereka selenggarakan setiap dua tahun.

Mereka juga sangat terkesan oleh seniman Popo San Pascual dan Christina Quisumbing Ramilo (yang dikenal sebagai Ling); bagaimana seni dan cara hidup mereka menyatu sangat menggugah Ria dan Iwan. Mereka mengatakan pada saya bahwa mereka ingin menghubungkan Popo dengan Ling.

Ria dan Iwan mengunjungi rumah Popo dan Ling, kedua rumah tersebut secara obsesif--atau bisa juga dibilang kompulsif--ditelan oleh gaya Baroque dari luar. Rumah Popo terletak di areal yang rimbus tetapi ia juga memberi ruang pada kerimbunan itu --tetap jadi pertanyaan apakah ia berusaha mendomestikasi tanaman atau ia ingin menjadikan rumahnya menyatu dengan lingkungan sekitarnya--dengan lukisannya dipajang di dalam dan di luar. Rumah Ling, di sisi lain, seperti museum aneka temuan benda buangan yang diberinya rumah baru. Namun benda temuan tersebut akhirnya menguasai ruangnya dan ia harus pindah, tetapi ia terus mengoleksi dan benda-benda sehari-hari tersebut menjadi bagian karya seninya--bisa dibilang kesempatan hidup kedua (Tetapi jika kita menanti benda-bekas yang bereinkarnasi menjadi karya seninya, ini bisa dibilang hidup ketiga atau mungkin keempat?)

Sementara itu, mereka mengirimi saya potongan dan bagian hal-hal yang memberi mereka inspirasi. Di antara bagian-bagian tersebut adalah sebuah wawancara dengan seniman William Kentrige yang diwawancara untuk pamerannya *Anything is Possible*. Dalam wawancara tersebut ia berkata bahwa ia berpikir dengan tangannya, bahwa ia tak tahu sebelumnya akan sampai ke mana tetapi bahwa ia akan tetap mengulik suatu gambar sampai pas. Tidakkiah itu yang dilakukan juga oleh Ria, Iwan dan Papermoon Puppet Theatre? Misi mereka adalah pencarian terus-menerus atas bentuk-bentuk baru untuk mengisahkan cerita mereka, untuk terhubung dengan orang dan dengan karya seni, untuk memberi kita inspirasi dengan siapa atau apa yang telah menginspirasi mereka, dan kemudian, kita terhubung dengan mereka melalui karya seni mereka.

Angin telah berubah arah, rencana berubah. Mereka masih merasa terinspirasi oleh Popo dan Ling, namun antusiasme mereka atas karya dan rumah keduanya tidak lagi bisa diwujudkan secara langsung. Mungkin karena ingatan mereka atas Manila berubah dengan ingatan lainnya atas tempat-tempat lain, orang-prang lain dan kisah-kisah mereka. Tetapi juga karena percakapan mereka dengan Don sejak mereka meninggalkan Manila. Don telah membawa mereka ke wilayah yang belum terpetakan.

Sepanjang perjalanan, ide menjadi cair, pemikiran mendapatkan bentuk baru dan rupa berubah menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Apakah itu sebuah gunung? Apakah ia sebuah kota? Ataukah itu sebuah bangunan? Semuanya adalah mungkin...

Roy Voragen (<http://fatumbrutum.blogspot.com>) adalah seorang penulis yang tinggal di Bandung.

jogja
contemporary

Exhibition by

Iwan Effendi and Ria Papermoon

Salamat Po!

Pembukaan Senin, 21 Oktober 2013, jam 19:00

Sangkring Art Project

NitiPrayan Rt. 1 Rw.20 Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Yogyakarta, 55182

Telp/Fax. (0274) 381032

jogja
contemporary

Reservasi:

Ries +62 818 260134

ries@jogjacontemporary.net

info@jogjacontemporary.net | www.jogjacontemporary.net

Buka, Senin - Sabtu 10.00 - 18.00

Tutup, hari Minggu dan Hari Besar

bekerja sama dengan

www.jogjacontemporary.net