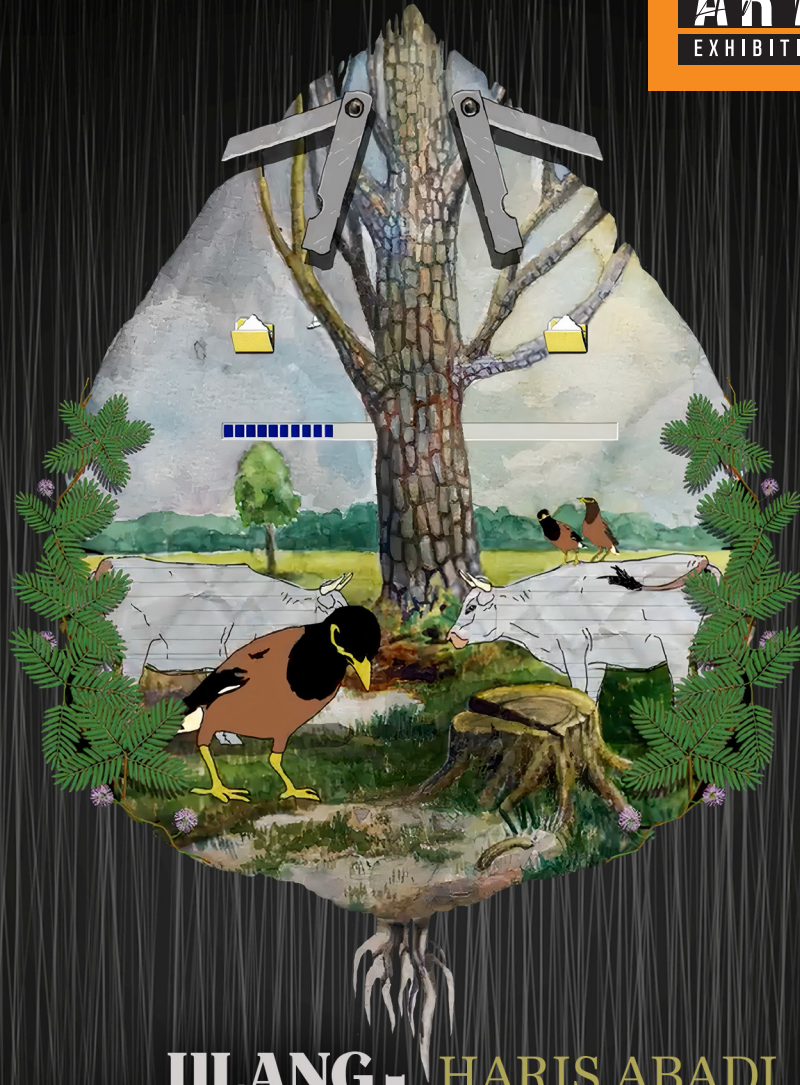

HIGHER DEGREE BY RESEARCH

ART EXHIBITION

EXHIBITION ONE/SEASON 2023

ULANG-
ULANG:
GELUNG
MEMORI

HARIS ABADI

School of The Arts, USM
Higher Degree by Research Art Exhibition
Exhibition One/Season 2023

Venue : Muzium dan Galeri Tuanku Fauziah
(MGTF), USM.

Date : 25 Sept - 27 Okt 2023

Pameran Seni Ijazah Tinggi melalui Penyelidikan
Higher Degree by Research Art Exhibition

Pameran Satu/Musim 2023
Exhibition One/Season 2023

Ulang-Ulang: Gelung Memori
Oleh/by: Haris Abadi

Dari 25 September 2023 sehingga 27 Oktober 2023.
From 25th September 2023 to 27th October 2023.

Muzium & Galeri Tuanku Fauziah, Universiti Sains Malaysia.

School of The Arts, Universiti Sains Malaysia.

Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula kecuali untuk tujuan penyelidikan, kritikan dan ulasan, tanpa kebenaran daripada *The School of Arts, USM.*

All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced except for the purpose of research, criticism and review, without prior permission from The School of Arts, USM.

Kandungan

Content

4	5	Prakata/ <i>Preface</i>
6	7	Memahami Realiti Dari Perbezaan: Paradigma Praktis Studio Seni/ <i>Understanding reality from differences: the paradigm of studio art practice</i>
8	9	Ulang-Ulang Gelung Memori
10	11	Haris Abadi bin Abdul Rahim
	12	Penaja/ <i>Sponsor (Projector)</i>
13	22	Karya-Karya Eksposisi Pertama
23	32	Karya-Karya Eksposisi Kedua
33	41	Karya-Karya Eksposisi Ketiga

Prakata

Selamat datang ke Pameran *Studio Practice* yang dinanti-nantikan di Pusat Pengajian Seni!

Sebagai Dekan Pusat Pengajian Seni, sebuah institusi yang berdedikasi untuk memupuk bakat dan mempromosikan ekspresi seni, adalah sungguh menggembirakan melihat kesudahan berjam-jam penyelidikan, dedikasi, pemikiran kritis, imaginasi, dan kreativiti tanpa batas yang dipamerkan di dalam pameran ini.

Seperti yang kita tahu, seni memiliki kemampuan unik untuk melampaui sempadan dan menghubungkan manusia daripada pelbagai budaya, bahasa, dan latar belakang. Ia adalah bahasa universal yang menjangkau teras kemanusiaan kita. Pameran ini, sebagai sebahagian daripada viva PhD dalam penyelidikan pascasiswazah Praktis Studio, adalah bukti, bukan hanya penghasilan karya seni, tetapi yang lebih penting, sebagai demonstrasi gabungan penyelidikan dan praktis dalam seni visual, satu sub-bidang penyelidikan yang kini ditawarkan di pusat pengajian ini.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelia yang berdedikasi yang telah membimbing dan mengawasi calon PhD kami dalam perjalanan yang luar biasa ini. Kebijaksanaan, kesabaran, dan sokongan tegar anda telah menjadi sangat penting dalam menentukan objektif dan persoalan penyelidikan, dengan itu menghasilkan penyelesaian kreatif berdasarkan penyelidikan di sebalik karya seni yang dihasilkan.

Semoga Pameran Praktis Studio yang pertama ini menjadi sumber inspirasi, refleksi, dan keraian gabungan penyelidikan dalam kedua-dua bidang seni visual dan praktis. Semoga ia memberikan inspirasi kepada lebih ramai calon yang berpotensi untuk meneruskan perjalanan pengajian pascasiswazah mereka di USM.

Prof. Madya Dr. Sarena Abdullah

Dekan

Pusat Pengajian Seni,USM

Preface

Welcome to the School of the Arts' much-anticipated inaugural Studio Practice Exhibition!

As the Dean of the School of the Arts, an institution dedicated to nurturing talent and fostering artistic expression, it is truly heartwarming to witness the culmination of countless hours of research, dedication, critical thinking, imagination, and boundless creativity on display in this exhibition.

As we know, art has an unparalleled ability to transcend boundaries and connect people across cultures, languages, and backgrounds. It is a universal language that speaks to the very core of our humanity. This exhibition, however, a part of the PhD viva of Studio Practice postgraduate research, is a testament not only to art production but, most importantly, as a demonstration of the amalgamation of both research and practice in the visual arts, a research track that is currently being offered at the school.

I would like to express my gratitude to the dedicated supervisors who have guided and supervised our PhD candidates on this remarkable journey. Your wisdom, patience, and unwavering support have been instrumental in defining the research objectives and questions, thereby resulting in creative solutions based on the research behind the artworks produced.

May this inaugural Studio Practice Exhibition be a source of inspiration, reflection, and a celebration of the amalgamation of research in both visual arts and practice. May it inspire more potential candidates to pursue their postgraduate studies journey at USM.

Assoc. Prof. Dr Sarena Abdullah

Dean

Pusat Pengajian Seni,USM

Memahami Realiti Dari Perbezaan: Paradigma Praktis Studio Seni.

Dalam konteks akademia pada hari ini, praktis studio atau disetengah tempat dipanggil practice led research adalah pendekatan baru yang dijalankan dalam bentuk program akademik pada peringkat ijazah tinggi. Walaupun kehadirannya menimbulkan polimik dan isu dalam beberapa paradigma – dengan sifat quasi atau pseudo akademik, namun pendekatan ini sebenarnya adalah usaha progresif dalam meneroka masa depan bidang studio seni halus, khususnya dalam mendepani aspek keserjanaan atau 'penyelidikan'. Dengan pengenalan kepada bidang praktis studio, yang pada asalnya berteraskan tradisi akademi, bidang studio seni halus secara perlahan-lahan telah memasuki domain akademik yang selalu di pengaruhi atau dikuasai dengan kaedah-kaedah saintifik dan separa saintifik. Jika asas pemikiran dalam lingkungan akademia traditional begitu dikuasi dengan pemikiran seperti falsafah positivisme, falsafah kritikal rasionalisme atau falsafah saintifik realisme, kini kehadiran bidang praktis studio telah menawarkan satu ruang pemikiran baru berasaskan pengetahuan maklum (tacit knowledge). Mungkin paradigma pengetahuan maklum pada beberapa tahap masih sukar diterima dan dipandang sebagai sesuatu yang tidak ilmiah, tidak akademik atau tidak saintifik. Namun hakikatnya pengetahuan maklum adalah sejenis pengetahuan yang dialami, dimiliki dan digunakan oleh semua manusia.

Seperti yang telah dijelaskan secara intrinsik di atas, bidang praktis studio sebenarnya duduk dibawah paradigim pengetahuan seni atau bidang kesenian. Sedangkan ilmu (saintifik) adalah bentuk pengetahuan yang boleh menjelaskan alam ini dan kehidupannya dengan seadanya bagi menemukan penjelasan yang memungkinkan manusia meramalkan dan mengawal kejadian atau 'objek' tersebut. Maka tujuan ilmu adalah untuk mencari dan menemukan 'kebenaran' tentang gejala dalam kehidupan bagi tujuan menyesuaikan diri dengan 'kebenaran' tersebut. Maka inti falsafah bagi ilmu sains adalah tentang apakah yang benar dan apakah yang salah. Sedangkan seni dan kesenian (dari perspektif estetika) pula secara asasnya berada dalam paradigim tentang apakah yang 'cantik' dan 'buruk'. Ia memberikan dimensi 'alam' dan 'ilmu' berbeza yang tidak dapat ditawarkan oleh ilmu saintifik. Jika ilmu saintifik menghadap realiti dengan bentuk abstraksi yang bersifat universal dan impersonal, sementara seni pula wujud sebaliknya iaitu dengan mengetengahkan pengalaman peribadi yang bersifat personal.

Ia bermakna seni tidak berusaha untuk memberi sifat universal kepada realiti, sementara ilmu sains berusaha untuk membina universalisasi kepada realiti. Perbezaan ini kelihatan begitu lebar namun ia sebenarnya adalah dua kutub dalam satu glob yang sama. Suriasumantri merumuskan keadaan ini seperti berikut; "Seni mengungkapkan pengalaman peribadi yang bersifat unik dalam interaksi manusia dengan realiti kehidupan. Seni mengungkapkan realiti dalam kewujudannya yang lebih asli berlainan (dengan) ilmu (sains yang) ungkapannya (terhadap realiti adalah) bersifat reduksi. Ilmu (sains) 'memperkecil' format realiti menjadi formula yang merupakan abstraksi realiti; seni sebaliknya 'memperbesar' realiti dalam bentuk pengalaman peribadi yang sangat intens". Realiti ini mendedahkan perbezaan, namun perbezaan tersebut bagi ahli ilmu bukan untuk dibezakan tetapi untuk difahami dan diraikan dalam kumpulan pencari, penuntut dan pencinta ilmu.

Prof. Madya Dr. Safrizal Shahir

Pensyarah Kanan

Pusat Pengajian Seni,USM

¹ Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam perspektif moral, sosial dan politik* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990, 198.

² Ibid.

Understanding reality from differences: the paradigm of studio art practice.

In today's academic context, studio practice, or in some places called practice-led research, is a new approach that is carried out in the form of an academic program at the higher degree level. Although its presence raises polemics and issues in some paradigms - with a quasi or pseudo-academic nature, this approach is a progressive effort in exploring the future of fine art studios, especially in dealing with the aspect of scholarship or 'research.' With the introduction to the practical field of the studio, which was originally based on the academy's tradition, the fine art studio field has slowly entered the academic domain, which is constantly influenced or dominated by scientific and semi-scientific methods. If the basis of thinking in the traditional academic environment is dominated by thoughts such as positivism philosophy, critical rationalism philosophy, or scientific realism philosophy, now the presence of the practical field of the studio has offered a new thinking space based on tacit knowledge. The paradigm of tacit knowledge is still difficult to accept at some level and is seen as lacking scholarship, un-academic, or unscientific. But the fact is that tacit knowledge is a type of knowledge that is experienced, owned, and used by all human beings.

As has been explained above, the practical field of the studio sits under the paradigm of art knowledge or in the field of arts. Whereas science is a form of knowledge that can explain this world and life as it is to find an explanation that allows humans to predict and control the event or 'object.' The purpose of science is to search and find the 'truth' about nature in life in order to adapt to the 'truth.' So, science's core philosophy is about right and wrong. Art and the arts (from an aesthetic perspective) are basically in the paradigm of what is 'beautiful' and 'ugly.' It provides different dimensions of 'nature' and 'knowledge' that scientific knowledge cannot offer. If scientific knowledge 'summarizes' reality with a form of abstraction that is universal and impersonal, art exists, on the other hand, by highlighting (summarizing) personal human experiences.

It means that art does not seek to universalize reality, while science aims to universalize reality. This difference seems to be broad, but it is two poles of the same globe. Suriasumantri summarizes this situation: "Art expresses a unique personal experience in human interaction with the reality of life. Art expresses reality in its more original existence, different (from) knowledge (science) whose expression (toward reality is) reductive. Knowledge (science) 'reduces' the reality format into a formula that is an abstraction of reality; art, on the other hand, 'magnifies' reality in the form of a very intense personal experience". This reality reveals differences, but those differences in the academic circle are not to be distinguished but to be understood and celebrated by the group of seekers, claimants, and lovers of knowledge.

Assoc. Prof. Dr. Safrizal Shahir

Senior Lecturer

Pusat Pengajian Seni,USM

¹ Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam perspektif moral, sosial dan politik* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990, 198.

² Ibid.

Dengan ingatan kepada Almarhumah Intan Syuhada binti Abd Rahim, isteri tersayang yang telah meninggal dunia pada 19 Januari 2023, semasa projek ini sedang disiapkan.

Al Fatihah.

ULANG-ULANG: GELUNG MEMORI

Kajian ini adalah suatu usaha untuk menghasilkan interpretasi-interpretasi baru daripada sebuah subjek seni tradisional Melayu iaitu Pohon Beringin melalui pendekatan praktis studio. Walaupun berbeza dari watak-watak wayang kulit yang lebih popular, kepentingan Pohon Beringin dalam sesebuah persembahan tidak dapat dinafikan - baik dari sudut simbolik, falsafah dan juga fungsinya. Selain itu, bentuk dan struktur visualnya yang ikonik juga telah menjadi teras kepada penciptaan karya-karya baharu di dalam studio. Pemilihan Pohon Beringin dalam penerokaan ini bukan saja dibuat berdasarkan status dan falsafah simbolismenya dalam seni animasi tradisional tempatan dan serantau, tetapi turut mengambil kira potensi hubungkaitnya dengan bentuk animasi sezaman. Selain itu, kajian ini juga adalah satu percubaan meneroka potensi animasi gelung (loop animation) sebagai satu medium yang ekspresif dan puitis dalam penghasilan karya seni yang bersifat eksperimental. Didorong oleh naluri teknikal dan konseptual, kajian ini adalah satu inisiatif untuk mencabar kemampuan estetik animasi gelung, yang kini digunakan dengan meluas dalam komunikasi atas talian terutamanya merentasi aplikasi-aplikasi media sosial.

Praktis studio ini telah dijalankan melalui tiga fasa eksposisi. Setiap eksposisi cuba melihat variasi perkembangan praktis melalui pendekatan teoritikal dan teknikal. Penghasilan karya-karya dalam setiap fasa berlaku selari dengan kajian kontekstual yang berterusan, menjadikan kajian ini sentiasa bervariasi dan berkembang secara organik. Dalam eksposisi pertama, struktur simetri Pohon Beringin, faktor pertembungan budaya serta karakteristik dan gaya animasi telah diberi perhatian dalam praktis. Eksposisi kedua pula merungkai isu-isu transformasi budaya dan penciptaan naratif dalam gelungan, manakala eksposisi ketiga menekankan hal-hal berkaitan memori, mitologi dan juga identiti. Melalui praktis ini, sejumlah 24 artifak kreatif telah dihasilkan dalam studio sebagai rakaman proses pemikiran. Karya-karya asli ini membuka perbincangan-perbincangan berkaitan Pohon Beringin dari perspektif yang eklektik dan baharu.

Antara intipati utama daripada perbincangan ini adalah mengenai unsur ruang dan masa dalam Pohon Beringin yang membentuk lapisan identiti dan memorinya tersendiri - Adakah Pohon Beringin adalah sebuah memori berkaitan masa lepas yang hilang? Bagaimana memori dan mitologi membina dunianya melalui seni visual tradisional? Bolehkah animasi, terutamanya animasi gelungan menjadi perantara kepada memori peribadi dan memori kolektif masyarakat yang tidak ketara, samar dan licin kepada bentuk yang lebih konkrit dan sezaman? Persoalan-persoalan sebegini ini telah dijawab secara kritis dalam praktis - demi memecahkan mitos budaya yang telah kukuh, mencipta mitos-mitos baru yang seharusnya dipecahkan pula suatu hari nanti. Dengan itu maka seni dan tradisi tidak akan dilihat sebagai satu titik akhir ataupun sebuah resolusi, tetapi sesuatu yang sentiasa aktif, mampu dikorek semula, dikerjakan serta dikemaskini.

Haris Abadi bin Abdul Rahim

ULANG-ULANG: GELUNG MEMORI

This study is an effort to produce new interpretations of a traditional Malay subject, Pohon Beringin, through a practical studio approach. Although it is considered unique compared to the more popular shadow puppet characters, the importance of Pohon Beringin in a performance should not be denied - both from a symbolic, philosophical, and functional perspective. In addition, its iconic visual form and structure have become the core idea of creating new works in the studio. The selection of Pohon Beringin in this exploration is not only based on its status and philosophy of symbolism in local and regional traditional animation art, but also takes into account its potential relationship with contemporary animation. Furthermore, this study is also an attempt to explore the potential of loop animation as an expressive and poetic medium in producing experimental art works. Driven by technical and conceptual instincts, this study is an initiative to challenge the aesthetic abilities of loop animation, which is now widely used in the era of online communication, especially across social media applications.

This studio practice is conducted through three phases of expositions. Each exposition attempts to examine practical development and variations through theoretical and technical approaches. The production of works in each phase occurs in parallel with ongoing contextual studies, making this study constantly variable and organically evolving. In the first exposure, the symmetrical structure of Pohon Beringin, cultural intersection factors, and animation characteristics and styles were given attention in practice. The second exposure unravels issues of cultural transformation and narrative creation in loops, while the third exposure emphasizes issues related to memory, mythology, and identity. Through this practice, a total of 24 creative artifacts were produced in the studio as a record of the thought process. These original works open up discussions related to Pohon Beringin from eclectic and new perspectives.

One of the main essence of these discussions is the element of space and time in Pohon Beringin, which forms its own layers of identity and memory - Is Pohon Beringin a memory of a lost past? How do memory and mythology construct their world through traditional visual art? Can animation, especially loop animation, be a mediator for personal and collective memories that are vague, obscure, and elusive into more concrete and contemporary forms? Such questions have been critically answered in the practice - in order to break down entrenched cultural myths, while creating new myths that should also be challenged someday. Thus, art and tradition will not be seen as an endpoint or resolution, but as something that is always active, can be re-examined, worked on, and updated.

Haris Abadi bin Abdul Rahim

Haris Abadi bin Abdul Rahim (b.1982)

P-SED0001/17(R)

phone: 019 6228285

email : harisabadi@umk.edu.my

A Lecturer in Universiti Malaysia Kelantan with 10+ years of experience in facilitating learning in the fine arts focusing on mixed media, visual research and new media art. Specialist in the communication of visual ideas through new experimentation, digital tools with focus on developing identity through representations of our local, cultural heritage. Active, exhibiting artist and member of several Art Collectives. Exhibited in local and international galleries including Balai Seni Negara, Fukuoka Asian Art Museum, Japan and Saatchi Gallery, London. Gold winner of UOB Painting of The Year 2017, Jury Award winner of Bakat Muda Sezaman (2016) and several other art competitions. Co-founder of After Monsoon Project collective and the online digital art platform/gallery tumbuktikus.com

Education

*Master in Fine Art & Technology, Universiti Teknologi Mara, Petaling Jaya, Malaysia. 2006-2008
(Bachelor of Fine Art with Honours) Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Malaysia. 2003-2006
(Diploma of Fine Art with Honours) Universiti Teknologi Mara, Machang, Malaysia.*

On Thoughts and Process

Pohon Beringin has always been special to me for quite a long time, and I am glad to finally incorporate it into my PhD research in a method that is very close to me - practice based.

Sometimes I see art-making as very similar to Jazz music. In Jazz, there is a core structure around which the music is woven. Jazz artists can improvise broadly on that core structure and create beautiful music. Similar to art-making, as the music takes shape, decisions can be made that are improvisations around the structure, but the artist retains the clear sense of that spine. This concept is also similar to a Wayang Kulit Puppeteer as a mediator, in which he holds his awareness of the spine (cerita pokok) but at the same time improvises creatively, if not interactively, around the main storyline, through 'cerita ranting' - which helps him to be more free and adaptive. In layman's words, I believe the analogy can explain how I work in the studio.

Issues of heritage and digital technology, even how cliché it seems to be, has been one of the main structure that influence the narratives of my art until now. While I continuously decontextualise and reconstruct meaning within my improvisation of the subject, I am totally enjoying myself creating fresh, contemporary narratives that creates confrontations between man, history and technology.

filamen

Karya-karya Esposisi Pertama

Tatacara Penggunaan Aplikasi untuk Mod Realiti Terimbuh (Augmented Reality)

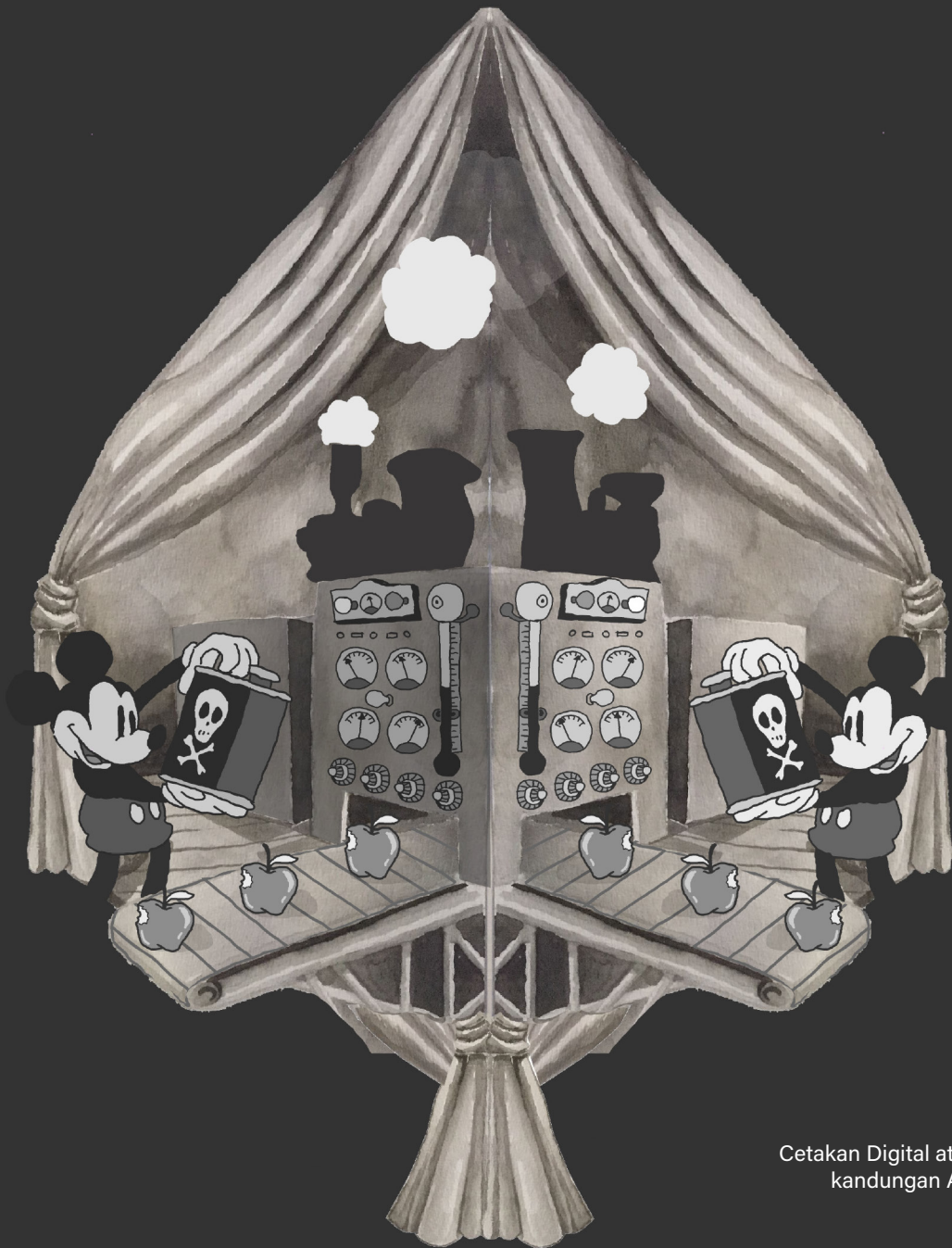
1. Install the **Active** app

2. Look for artworks marked with the **Active icon**

3. Hold your smartphone **in front** of the artwork
-

Kilang Racun
Cetakan Digital atas Kanvas dengan
kandungan Augmented Reality
92cm x 112cm
2018

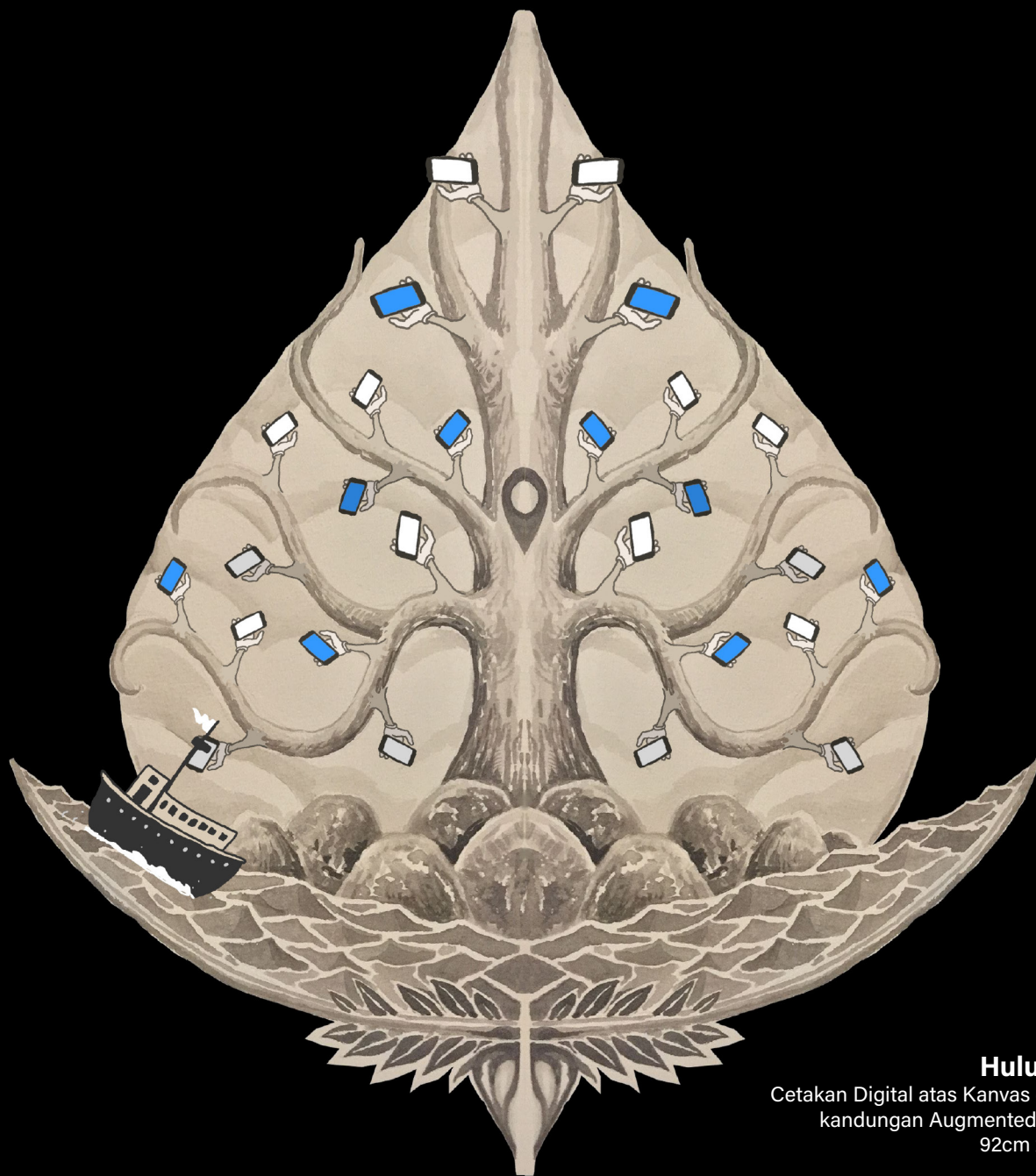

Dumbo-Dumbo
Cetakan Digital atas Kanvas dengan
kandungan Augmented Reality
92cm x 112cm
2018

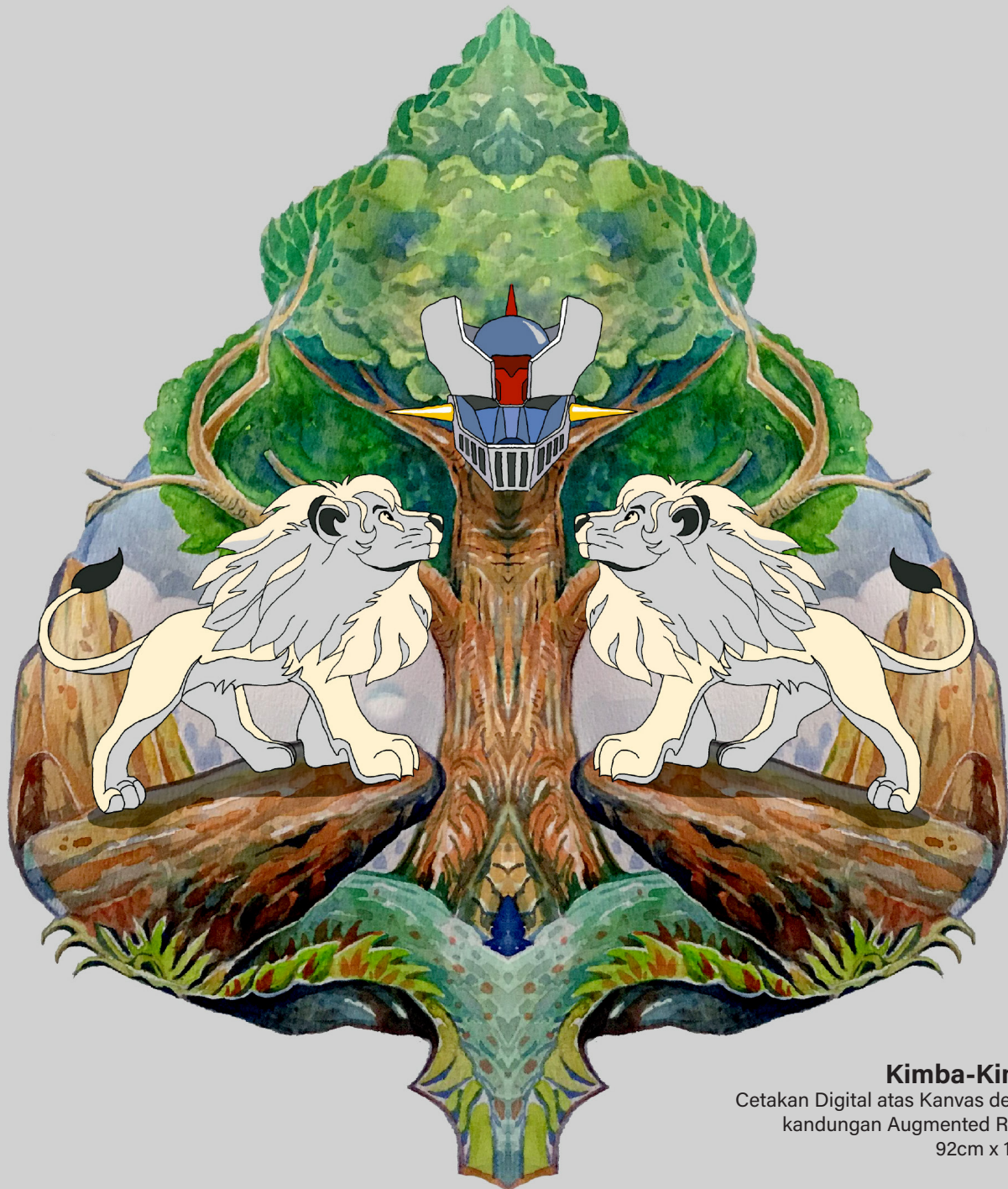
Hutan

Cetakan Digital atas Kanvas dengan
kandungan Augmented Reality
92cm x 112cm
2018

Hulu-Hilir

Cetakan Digital atas Kanvas dengan
kandungan Augmented Reality
92cm x 112cm
2018

Kimba-Kimba
Cetakan Digital atas Kanvas dengan
kandungan Augmented Reality
92cm x 112cm
2018

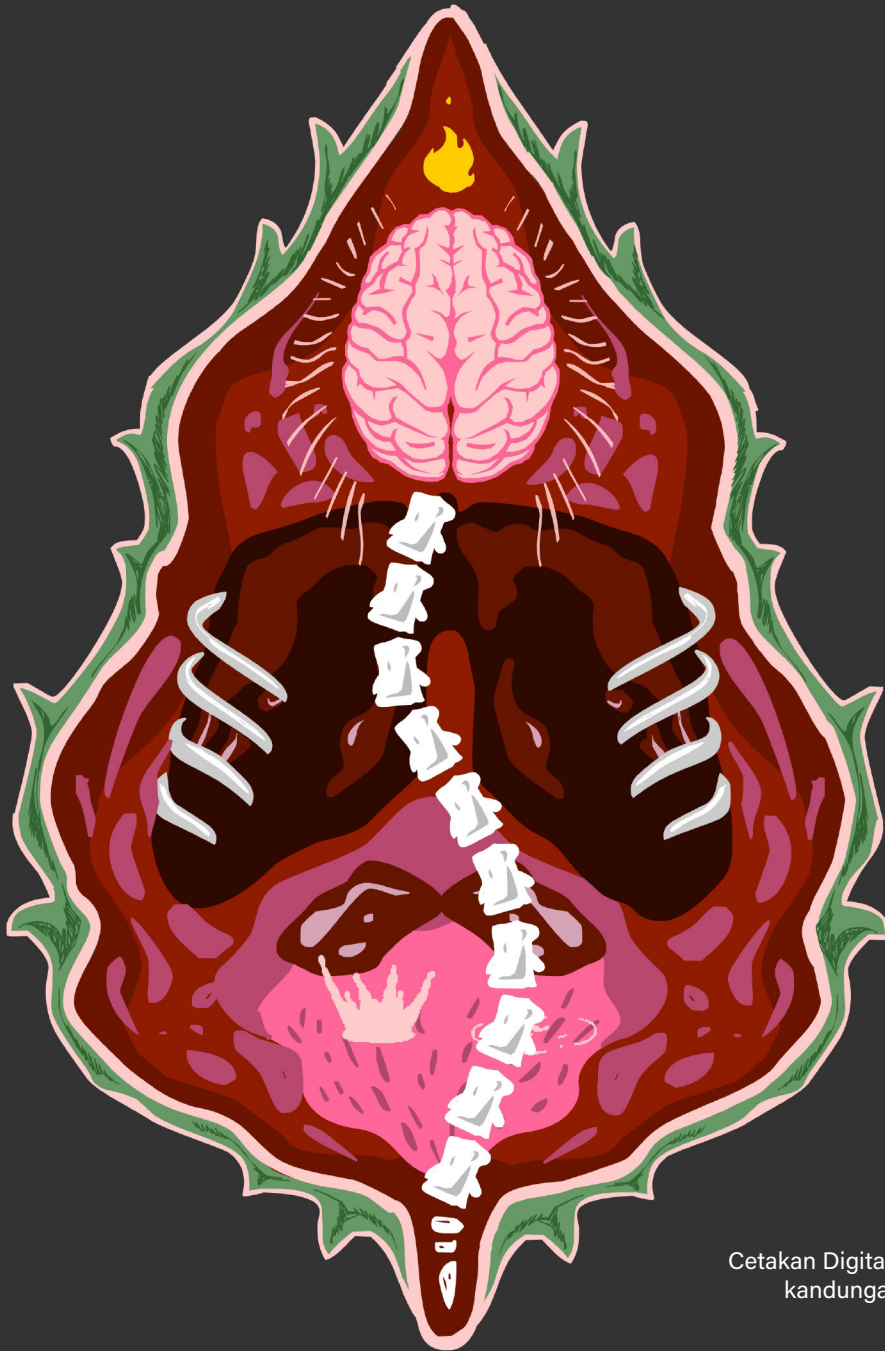

Imbang-Nafsu
Cetakan Digital atas Kanvas dengan
kandungan Augmented Reality
92cm x 112cm
2018

Pohon

Cetakan Digital atas Kanvas dengan
kandungan Augmented Reality
92cm x 112cm
2018

Tubuh

Cetakan Digital atas Kanvas dengan
kandungan Augmented Reality

92cm x 112cm

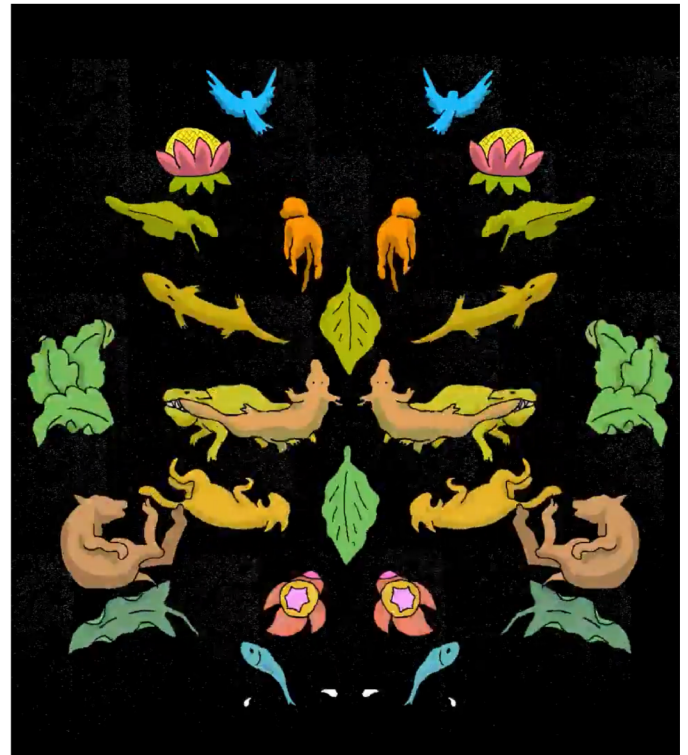
2018

Karya-karya Esposisi Kedua

(Karya-karya dari eksposisi kedua dihasilkan dalam bentuk GIF dan telah dipamerkan secara atas talian di <https://ulangul.wixsite.com/gallery>) atau scan Kod QR di bawah untuk ke ruang pameran

Kitaran
Animasi GIF
2019

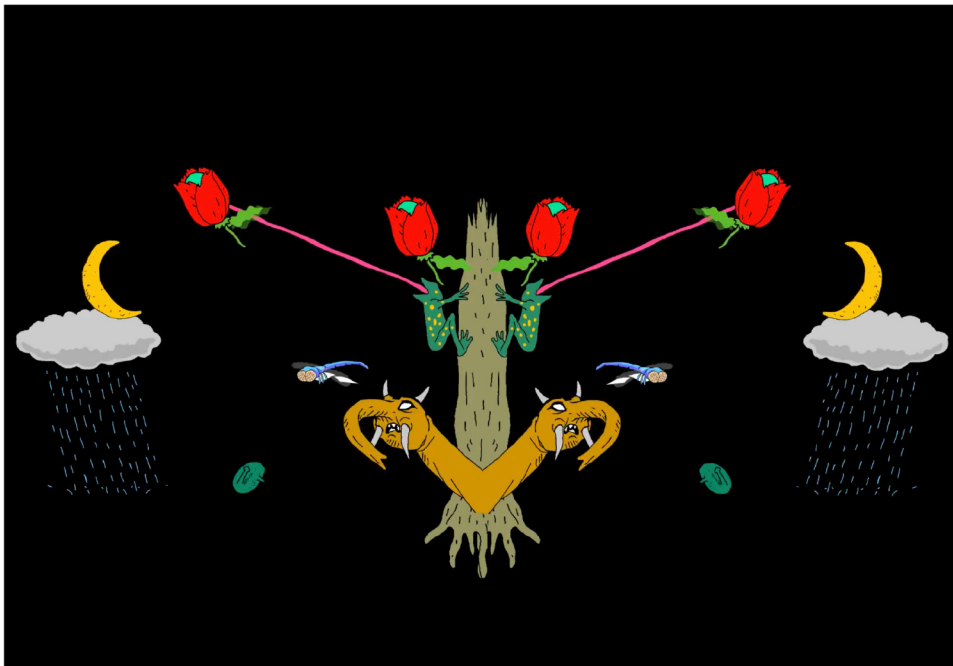

Disket Serangga
Animasi GIF
2019

Kantan
Animasi GIF
2019

Keluar - Masuk
Animasi GIF
2019

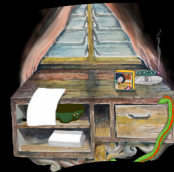

Panah-Panah
Animasi GIF
2019

Lanskap-Lanskap
Animasi GIF
2019

Karya-karya Esposisi Ketiga

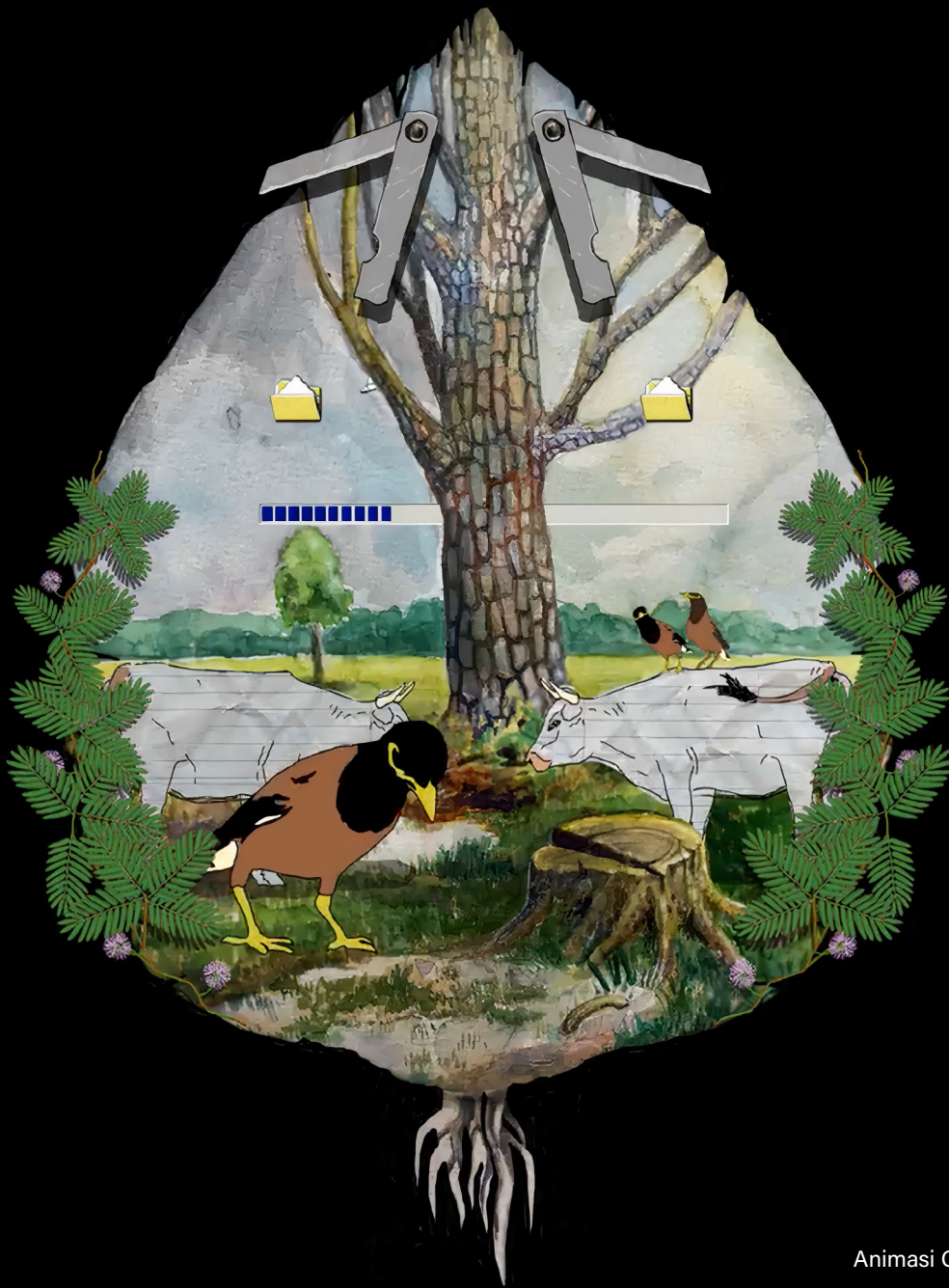
Angsa-Angsa
Animasi Gelungan (video)
2020

Meja Solek
Animasi Gelungan (video)
2020

Ketam-Ketam
Animasi Gelungan (video)
2020

Gembala
Animasi Gelungan (video)
2020

Kereta Malam
Animasi Gelungan (video)
2020

Dapur Malam
Animasi Gelungan (video)
2020

Kucing Hitam
Animasi Gelungan (video)
2020

Telaga
Animasi Gelungan (video)
2020

Terima kasih kepada;

Prof. Madya Dr. Sarena Abdullah,
Dekan,
Pusat Pengajian Seni,USM

Dr. Mohammad Khizal Mohamed Saat,
Timbalan Dekan
(Akademik, Kerjaya dan Antarabangsa)
Pusat Pengajian Seni,USM

Dr. Norfarizah Mohd Bakhir,
Timbalan Dekan
(Penyelidikan, Inovasi dan libatsama Industri – Komuniti)
Pusat Pengajian Seni,USM