

**VISUALISASI GERAKAN TARI BALET KLASIK
“SWAN LAKE” DALAM KARYA FOTOGRAFI**

TUGAS AKHIR KARYA

OLEH

DEA PUTRI PITALOKA

NIM 17152105

**FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
INSTITUT SENI INDONESIA
SURAKARTA
2023**

VISUALISASI GERAKAN TARI BALET KLASIK “SWAN LAKE” DALAM KARYA FOTOGRAFI

TUGAS AKHIR KARYA

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna mencapai derajat Sarjana Strata-1
Program Studi S-1 Fotografi
Jurusan Seni Media Rekam

OLEH

DEA PUTRI PITALOKA

NIM 17152105

**FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
INSTITUT SENI INDONESIA
SURAKARTA
2023**

PENGESAHAN

TUGAS AKHIR KARYA

VISUALISASI GERAKAN TARI BALET KLASIK “SWAN LAKE” DALAM KARYA FOTOGRAFI

Oleh :

DEA PUTRI PITALOKA

NIM. 17152105

Telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Pengaji
pada tanggal 20 Januari 2023

Ketua Pengaji : Purwasty Pratmajaya A L, M.Sn.
Pengaji Bidang : Ketut Gura Arta Laras, S.Sn., M.Sn.
Pembimbing : Andry Prasetyo, M.Sn.

Deskripsi karya ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Seni (S.Sn)/Sarjana Terapan (S.Tr.Sn)
pada Institut Seni Indonesia Surakarta

Surakarta, 20 Januari 2023

Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dea Putri Pitaloka

NIM : 17152105

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir Karya berjudul :

VISUALISASI GERAKAN TARI BALET KLASIK “SWAN LAKE” DALAM KARYA FOTOGRAFI

Adalah karya saya sendiri dan bukan jiplakan atau plagiarisme dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari, terbukti sebagai hasil jiplakan atau plagiarisme, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, saya menyetujui laporan Tugas Akhir (TA) ini dipublikasikan secara *online* dan cetak oleh Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dengan tetap memperhatikan etika penulisan karya ilmiah untuk keperluan akademis.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 20 Januari 2023
Yang menyatakan,

**Dea Putri Pitaloka
NIM. 17152105**

VISUALISASI GERAKAN TARI BALET KLASIK “SWAN LAKE” DALAM KARYA FOTOGRAFI

ABSTRAK

Oleh: Dea Putri Pitaloka

Tari Balet klasik merupakan gaya balet yang paling formal, melekat pada teknik balet tradisional. Cerita *Swan Lake* yang sudah berusia lebih dari dua abad, namun tetap menarik sehingga masih populer hingga saat ini di seluruh dunia. Tujuan penciptaan tugas akhir karya yang berjudul *Visualisasi Gerakan Tari Balet Klasik “Swan Lake” Dalam Karya Fotografi* sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran mengenai teknik serta makna-makna dan pesan yang terkandung dalam tarian balet kepada khalayak luas, khususnya nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya, dengan media seni fotografi. *Swan Lake* divisualisasikan ke dalam karya fotografi sesuai dengan teknik foto studio. Hasil penciptaan karya ini menyajikan karya-karya fotografi tentang tari balet *Swan Lake* yang menggambarkan makna dan pesan di setiap gerakan ballerina, sebagai sarana untuk pemahaman dan pembelajar bagi khalayak luas.

Kata Kunci : **Fotografi, Balet Klasik, Swan Lake**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat serta petunjuk-Nya sehingga tugas akhir karya yang berjudul “Visualisasi Gerakan Tari Balet Klasik *Swan Lake* Dalam Karya Fotografi” dapat terselesaikan dengan baik. Pembuatan karya tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Seni Rupa dan Desain Program Studi Fotografi di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyelesaian tugas akhir ini, diantaranya :

1. Orang tua yang telah mendukung penuh serta memotivasi selama proses penggeraan tugas Akhir.
2. Bapak Andry Prasetyo, M.Sn., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Karya sekaligus Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingannya.
3. Bapak Ketut Gura Arta Laras, S.Sn, M.Sn., dan Bapak Purwasty Pratmajaya A L, M.Sn. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dalam melaksanakan Tugas Akhir Karya ini.
4. Bapak Agus Heru Setiawan, S.Sn., M.A., selaku Ketua Program Studi Fotografi Institut Seni Indonesia Surakarta yang selalu memberikan masukan dan semangat untuk meyelesaikan Tugas Akhir.
5. Seluruh Dosen khususnya dosen Program Studi Fotografi, atas saran dan semangat yang diberikan.
6. Teman – teman dari Ariani Ballet School, Miss Elizabeth Ariani, Tabitha, Loverin, Levana, Shannon, Fella, Mbok selaku *Coach* dan model (Ballerina) dalam Tugas Akhir Karya ini yang selalu memberikan waktunya untuk membantu sehingga Tugas Akhir Karya ini dapat terselesaikan.

7. Rekan-rekan mahasiswa khususnya Program Studi Fotografi pada Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta
8. Teman-teman fotografi angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan waktunya untuk membantu dalam proses penggerjaan Tugas Akhir ini.

Dengan selesainya karya seni fotografi ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lingkungan bidang seni fotografi dan sebagai penambah wawasan karya seni fotografi pada Institut Seni Indonesia Surakarta.

Surakarta, 2023
Yang menyatakan,

Dea Putri Pitaloka
NIM 17152105

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR KARYA	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ide/Gagasan.....	6
C. Tujuan Penciptaan	8
D. Manfaat Penciptaan	9
E. Konsep Penciptaan	10
1. Tinjauan Sumber Pustaka	10
2. Tinjauan Sumber Visual	12
F. Landasan Penciptaan	19
G. Metode Penciptaan	25
1. Observasi	25
2. Eksplorasi	27
3. Eksperimen	30
H. Bagan Metode Penciptaan	35
I. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II.....	37
A. Pengerjaan Karya	37
1. Alat	38
2. Pra Produksi	44
3. Produksi.....	45
4. Pasca Produksi.....	51
5. Konsultasi.....	52

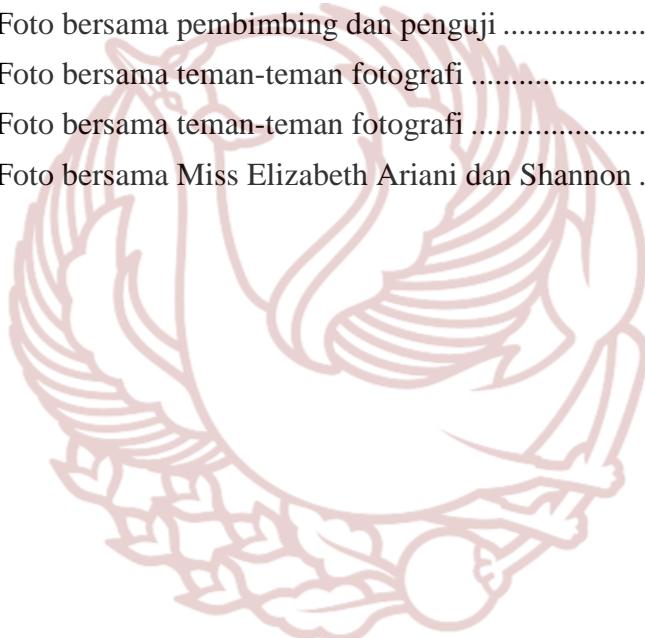
6. Penyajian Karya	52
BAB III	54
PEMBAHASAN KARYA.....	54
A. Alur Penyajian.....	54
BAB IV	96
PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98
Daftar Pustaka	99
GLOSARIUM.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Karya Darian Volkova, “Ballerina”	13
Gambar 2. Karya Natalya Sleta, “Butterfly”	15
Gambar 3. Karya Kate Frost	17
Gambar 4. Poster Film <i>Black Swan</i>	18
Gambar 5. Karya Dea Pitaloka,	26
Gambar 6. Karya Dea Pitaloka	27
Gambar 7. Motherboard Swan Lake,	29
Gambar 8. Foto eksperimen gerak	31
Gambar 9. Foto eksperimen gerak	32
Gambar 10. Foto eksperimen lighting.....	33
Gambar 11. Foto eksperimen lighting.....	34
Gambar 12. Briefing Tim.....	45
Gambar 13. Proses Make up	46
Gambar 14. Proses Coaching	47
Gambar 15. Proses persiapan lighting.....	48
Gambar 16. Proses pemotretan	49
Gambar 17. Setelah pemotretan	50
Gambar 18. Proses penyuntingan.....	51
Gambar 19. Proses penyuntingan.....	52
Gambar 20. Skema Pemotretan Karya 1	56
Gambar 21. Skema Pemotretan Karya 2	59
Gambar 22. Skema Pemotretan Karya 3	62
Gambar 23. Skema Pemotretan Karya 4	64
Gambar 24. Skema Pemotretan Karya 5	67
Gambar 25. Skema Pemotretan Karya 6	70
Gambar 26. Skema Pemotretan Karya 7	73
Gambar 27. Skema Pemotretan Karya 8	76
Gambar 28. Skema Pemotretan Karya 9	79
Gambar 29. Skema Pemotretan Karya 10	82
Gambar 30. Skema Pemotretan Karya 11	85
Gambar 31. Skema Pemotretan Karya 12	87

Gambar 32. Skema Pemotretan Karya 13	90
Gambar 33. Skema Pemotretan Karya 14	93
Gambar 34. Skema Pemotretan Karya 15	95
Gambar 35. Foto Bersama Coach dan Ballerina.....	107
Gambar 36. Foto Bersama Coach dan Ballerina.....	109
Gambar 37. Poster Swan Lake	111
Gambar 38. Xbanner Swan Lake	112
Gambar 39. Banner Swan Lake	113
Gambar 40. Suasana ujian pendadaran	114
Gambar 41. Pembimbing dan penguji mengunjungi karya tugas akhir	115
Gambar 42. Foto bersama pembimbing dan penguji	116
Gambar 43. Foto bersama teman-teman fotografi	117
Gambar 44. Foto bersama teman-teman fotografi	118
Gambar 45. Foto bersama Miss Elizabeth Ariani dan Shannon	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bagan metode penciptaan	35
Tabel 2. Tim Produksi.....	44
Tabel 3. Tim Produksi.....	44
Tabel 4. Wawancara.....	103
Tabel 5. Anggaran Pra Produksi	105
Tabel 6. Anggaran produksi.....	105
Tabel 7. Anggaran produksi.....	106

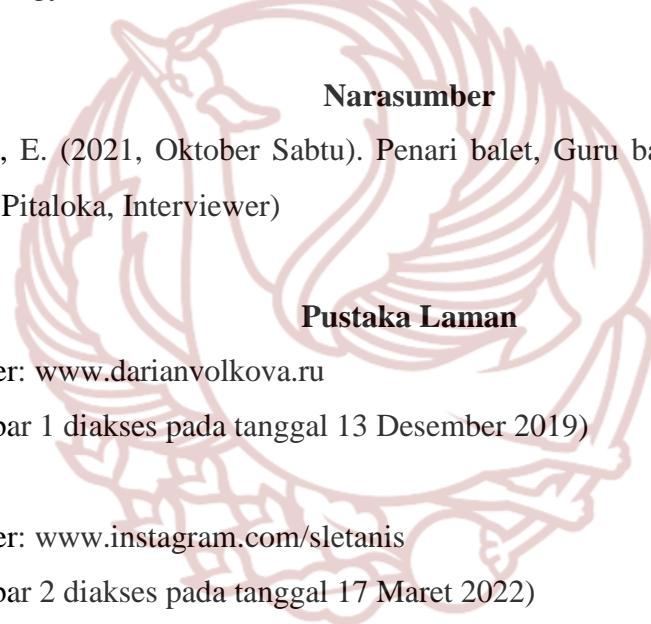
DAFTAR KARYA

Karya 1. <i>Swan Lake</i>	55
Karya 2. <i>Black Swan</i>	58
Karya 3. <i>White Swan</i>	61
Karya 4. <i>Odette</i>	63
Karya 5. <i>Odille</i>	66
Karya 6. <i>Pointe</i>	69
Karya 7. <i>Fly</i>	72
Karya 8. <i>Curse</i>	75
Karya 9. <i>Sleep Swan</i>	78
Karya 10. Beuty of Black Swan.....	81
Karya 11. <i>Dancing</i>	84
Karya 12. <i>Arabesque</i>	86
Karya 13. <i>Movement</i>	89
Karya 14. <i>Jump</i>	92
Karya 15. <i>Beauty of White Swan</i>	94

Daftar Pustaka

- Ajidarma, Seno Gumira. 2011. *Panji Tengkorak, Kebudayaan dalam Perbinjangan*. Jakarta : KGP.
- Ardiansyah Yulian. 2005. *Tips and Trik Fotografi*. Jakarta : Grasindo.
- Brown, Douglas. 2011. *Teaching By Principles*. Longman.
- Caturiyanto, Setyo Tohari. *Fotografi prewedding Karya Johnny Hendarta : Kajian Estetika*, Pascasarjana ISI Surakarta, 2010.
- Denim, Sudarman. 2010. *Media Komunikasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Fiandra, Yosa. 2020. *Makna Multikultural "Photomotion [E] Motion" Karya Andang Iskandar*. Jurnal Fotografi, Televisi, Animasi, Telkom University.
- Gunawan, Agnes Paulina. 2015. *Pencahyaan dalam Studio Fotografi*. Jurnal Dimensi Seni Rupa dan Desain, 12(1).
- Clark, Graham. 1997. *The Photograph*. America : Oxford University Press.
- Herlina, Lucia Meggy. 2015. *Penciptaan Tata Rias dan Busana dalam Pementasan Lakon Swan Lake*. Jurnal UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. 2020)
- Octaviano, Amoga Lelo & Nindhia, Cok Istri Puspawati. 2017. *Estetika Teknikal Memotret Impresi Gerak Dalam Fotografi Panggung*. Jurnal Seni Rupa dan Desain.
- Oki Berlianti. 2018. *Simbolisme Abstrak Lagu-lagu Danilla dalam Karya Fotografi*. Repositori ISI Surakarta.
- Prasetyo, Andry. 2010. *Fotografi Potret Indonesia dalam Karya-karya fotografer Kassian Cephas dan Andreas Darwis Triadi*. Jurnal Repositori ISI Surakarta.
- Sedyawati, Edi & Darmono, Sapardi Djoko. 1982. Tari Tradisional Mencari Mimbar Pencangkokan? dalam *Beberapa Masalah Perkembangan Kesenian Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta : Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

- Soeprapto, Soedjono. 2007. *Pot-Pouri Fotografi*. Jakarta : Trisakti
- Stephen, Bull. 2010. *Photography*. London: Routledge.
- Stroebel, leslie, dan Zakia, Richard. 1993. *The Focal Encyclopedia of photography*. USA : Butterworth-Heinemann
- Sukma, Mutiara Relung. 2019. *Alih Wahana Novel Rarar Mendut Karangan Y.B. Mangunwijaya dalam Karya Fotografi*. Jurnal Repotori ISI Surakarta.
- Widada. 2014. *Cara Mudah Kreasi Fotografi Plus Editing Image*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.

Sumber: www.darianvolkova.ru

(Gambar 1 diakses pada tanggal 13 Desember 2019)

Sumber: www.instagram.com/sletanis

(Gambar 2 diakses pada tanggal 17 Maret 2022)

Sumber: www.instagram.com/katefrostphotography

(Gambar 3 diakses pada tanggal 17 Maret 2022)

GLOSARIUM

<i>Adobe Lightroom</i>	: Perangkat lunak editor buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto dan pembuatan efek.
Aksesoris	: Barang tambahan sebagai pelengkap dan pemanis busana.
<i>Ballerina</i>	: Sebutan untuk para penari Balet.
<i>Background</i>	: (latar belakang) salah satu komponen dalam fotografi.
<i>Brightness</i>	: Tingkat kecerahan dalam ketajaman sebuah warna.
<i>Contrast</i>	: Perpaduan gradasi, pencahayaan, dan warna antara bidang gelap, dengan bidang terang yang mencolok pada objek.
<i>Cropping</i>	: Penghapusan bagian sudut dari suatu gambar untuk memotong/mengambil/mengeluarkan sebagian isi dari gambar guna memperoleh hasil yang diinginkan.
<i>Front light</i>	: (lampa depan) Arah datang cahaya dari depan.
<i>Fill light</i>	: (cahaya terang) Cahaya tambahan yang menerangi objek dengan menggunakan lampu atau <i>reflektor</i> .
<i>Leotard</i>	: Baju khusus yang dikenakan penari balet.
<i>Main light</i>	: (lampa utama) Cahaya utama dalam pemotretan yang biasanya berasal dari depan objek.
<i>Make up</i>	: (merias) kegiatan merubah penampilan dari bentuk dengan bantuan bahan dan alat kosmetik.
<i>Pointe</i>	: Gaya berjinjit pada tari Balet.
<i>Pointe Shoes</i>	: Sepatu khusus yang digunakan oleh penari balet.
<i>Side light</i>	: (lampa samping) arah datang cahaya dari samping.
<i>Tutu</i>	: Rok khusus yang digunakan oleh penari balet.

Lampiran

Berikut ini merupakan transkrip wawancara yang sudah dilakukan :

Transkrip Wawancara dengan Elizabeth Ariani

Pendiri Ariani Ballet School

Tempat : Jalan Vienna Utara, Dusun I, Madegondo, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

No	Nama	Pekerjaan
1.	Miss Elizabeth Ariani	Pendiri, Guru, Koreografer, Penari Balet

No.	Pertanyaan	Hasil yang diharapkan	Jawaban Partisipan
1.	Seperti apa sistem yang diajarkan di Ariani Ballet School?		Sekolah balet ini sudah didirikan sejak 2005 silam, sampai hari ini balet yang diajarkan terus berkembang, dari balet klasik hingga mulai membuka kelas balet kontemporer. Tujuannya untuk memperluas minat dan bakat murid-murid di Ariani Ballet School. Kami mendatangkan pelatih balet juga dari Marlupi Dance di Jakarta. Di sekolah kami terdapat beberapa level dan tahapan belajar, dari

			balet dasar hingga graduate. Sama halnya dengan sekolah pada umumnya, kami memiliki jadwal untuk masing-masing kelas, ujian dan kelulusan.
2.	Apakah ada kegiatan lain selain di Studio Ariani?		sebetulnya banyak yang meminta waktu kami untuk kolaborasi, mengisi acara, dll. Tetapi kami membatasi untuk itu, dikarena waktu yang kami punya hanya hari minggu. Selebihnya anak-anak sekolah akademis dan les tambahan. Mungkin untuk acara-acara tertentu seperti Natal, Hari Balet Dunia, Acara Budaya kami akan persiapan latihan untuk pementasan. Yang tampil tidak hanya balerina yang sudah senior tetapi seluruh murid di Ariani Balet School ikut andil.

Tabel 4. Wawancara

SURAT MODEL RELEASE

Perjanjian ini dibuat & ditandatangani pada :

Hari Rabu Tanggal 4 Bulan Oktober 2022

Antara

Nama : Ariani Ballet School

Pekerjaan : Penari Balet, Guru Balet, koreografer Balet

Alamat : Jalan Vienna Utara, Dusun I, Madegondo, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Telepon : 085103047440

(selanjutnya disebut pihak I)

Nama : Dea Putri Pitaloka

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Kediri

Telepon : 08564179074

(selanjutnya disebut pihak II)

Bahwa dengan telah ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak :

Pasal 1, Pihak pertama menyetujui untuk memberikan izin penggunaan foto diri dari pihak pertama untuk digunakan sebagai kepentingan publikasi pihak kedua.

Pasal 2, Pihak kedua tidak menyetujui untuk memberikan izin penggunaan foto diri pihak pertama untuk digunakan sebagai kepentingan iklan pihak pertama.

Demikian kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian ini dan telah mengerti segala ketentuan, hak & kewajiban, dan patuh akan ketentuan tersebut dengan itikad baik, kedua belah pihak selanjutnya akan menandatangani surat perjanjian ini, membuat duplikat masing-masing untuk disimpan.

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Pihak I

Dea Putri Pitaloka

Pihak II

Berikut ini merupakan dana informasi mengenai pra produksi dalam Tugas Akhir ini. Berikut tabelnya:

Pra Produksi

Keperluan	Biaya (Rp)
Model Eksperimen 1 & 2	200.000
Kostum Eksperimen 1 & 2	267.000
<i>Make up</i>	1.630.805
Konsumsi Eksperimen 1 & 2	256.900
Proposal	250.000
Lain-lain	20.500
Total	2.625.250

Tabel 5. Anggaran Pra Produksi

Berikut laporan dana tugas akhir:

Produksi 1 (4 September 2022)

Keperluan	Biaya (Rp)
Model	2.000.000
<i>Make up</i>	1.250.000
Studio	1.513.000
Konsumsi	1.254.000
Sewa Alat	215.000
Lain-lain	289.900
Total	6.521.900

Tabel 6. Anggaran produksi

Produksi 2 (4 Oktober 2022)

Keperluan	Biaya (Rp)
Model	1.000.000
<i>Make Up</i>	250.000

Konsumsi	391.000
Lain-lain	31.000
Total	1.672.000

Tabel 7. Anggaran produksi

Lampiran

Gambar 35. Foto Bersama Coach dan Ballerina
(Sumber : Tim behind the scene. 2022)

Setelah pemotretan selesai, fotografer, guru balet dan para model melakukan pemotretan bersama. Berpose *Swan Lake* dengan formasi lengkap dari Angsa Hitam serta Angsa-angsa putih. Foto ini sebagai hasil akhir yang telah dikerjakan.

Gambar 36. Foto Bersama Coach dan Ballerina
(Sumber : Tim behind the scene. 2022)

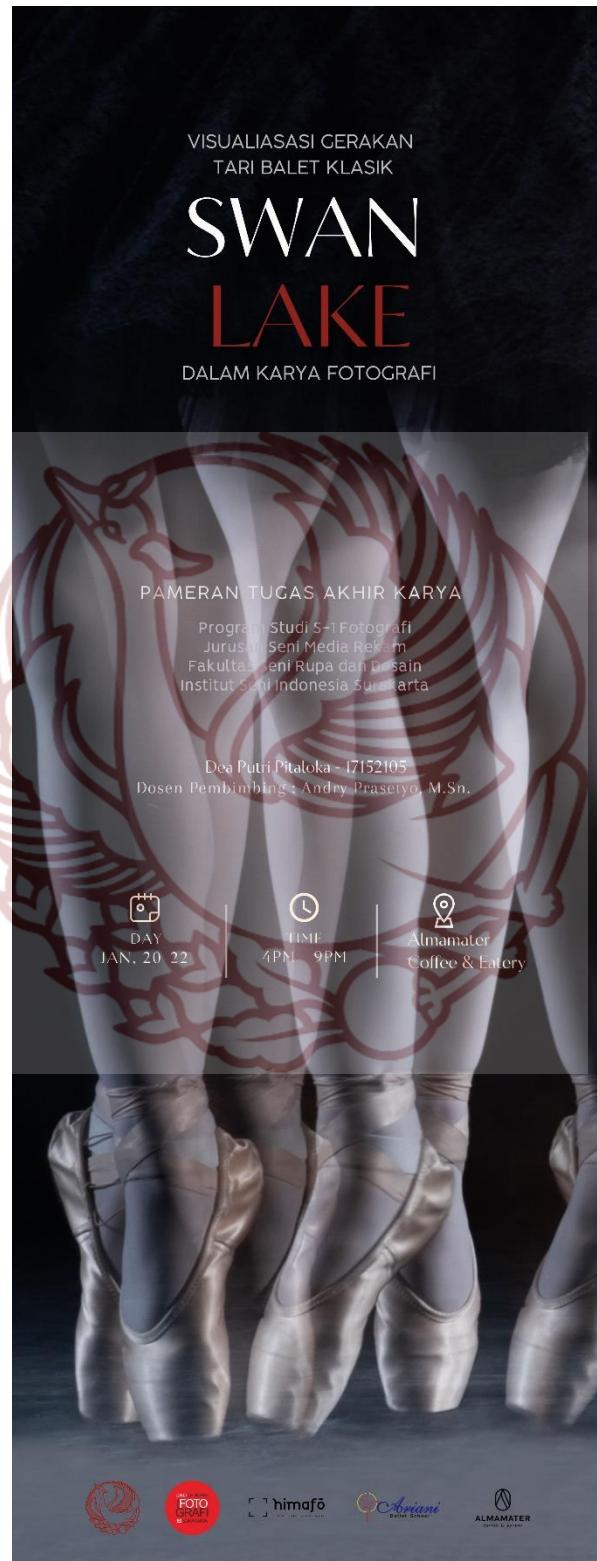
Setelah pemotretan selesai, bersama tim dan para model melakukan pemotretan bersama. Berpose *Swan Lake* dengan formasi lengkap dari

Angsa Hitam serta Angsa-angsa putih. Foto ini sebagai hasil akhir yang telah dikerjakan. Disusul dengan bersih-bersih diri dan tim yang bertugas mengembalikan alat properti seperti semula ke tempatnya masing-masing. Produksi tugas akhir ini ditutup dengan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga akhir.

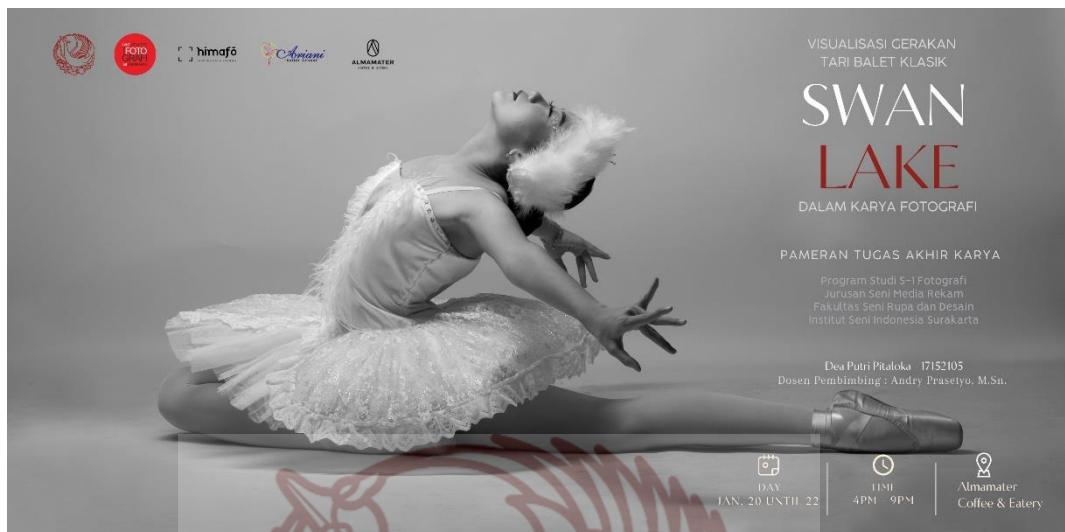

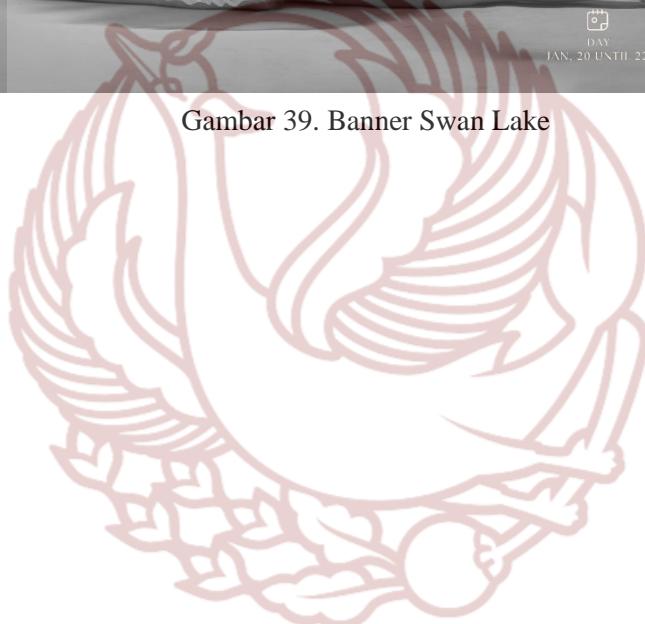
Gambar 37. Poster Swan Lake

Gambar 38. Xbanner Swan Lake

Gambar 39. Banner Swan Lake

Gambar 40. Suasana ujian pendadaran
Foto dokumentasi : Septi Sari Dewi

Gambar 41. Pembimbing dan penguji mengunjungi karya tugas akhir
Foto dokumentasi : Septi Sari Dewi

Gambar 42. Foto bersama pembimbing dan pengaji
Foto dokumentasi : Septi Sari Dewi

Gambar 43. Foto bersama teman-teman fotografi
Foto dokumentasi : Pribadi

Gambar 44. Foto bersama teman-teman fotografi
Foto dokumentasi : Septi Sari Dewi

Gambar 45. Foto bersama Miss Elizabeth Ariani dan Shannon
Foto dokumentasi : Septi Sari Dewi