

KAMPUNG CODE DALAM FOTOGRAFI EKSPERIMENTAL

TUGAS AKHIR KARYA

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-1
Program Studi Fotografi
Jurusan Seni Media Rekam

OLEH

BERNADO UDAYANA SYAHMAHENDRA

NIM. 18152110

**JURUSAN SENI MEDIA REKAM
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
INSTITUT SENI INDONESIA
SURAKARTA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR KARYA

KAMPUNG CODE DALAM FOTOGRAFI EKSPERIMENTAL

Oleh :

BERNADO UDAYANA SYAHMAHENDRA

NIM 18152110

Ketua Penguji : Agus Heru Setiawan, S.Sn., M.A.

Penguji Bidang : Purwastya Pratmajaya Adi Lukistyawan, S.Sn., M.Sn.

Pembimbing : Johan Ies Wahyudi, S.Sn., M.Sn.

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

Surakarta, Juli 2022

Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain

Dr. Ana Rosmiati, S.Pd., M.Hum.

NIP. 197705312005012002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bernado Udayana Syahmahendra

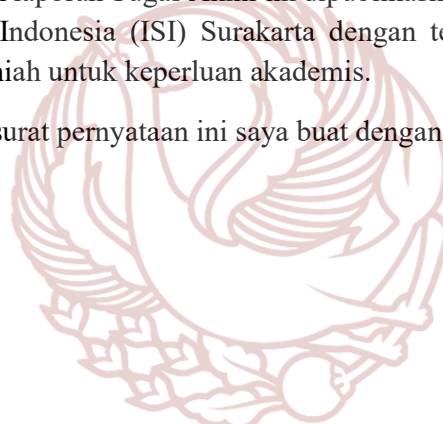
NIM : 18152110

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir Karya berjudul :

KAMPUNG CODE DALAM FOTOGRAFI EKSPERIMENTAL

adalah karya 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 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, 2022
Yang Menyatakan

Bernado Udayana Syahmahendra
NIM 18152110

Kampung Code Dalam Fotografi Eksperimental

Abstrak

Kampung Code adalah salah satu kawasan di jantung Kota Yogyakarta. Letaknya yang strategis menjadi sorotan dan pusat berbagai aktivitas oleh masyarakatnya, dimana penghuninya kebanyakan dari penduduk yang berasal dari luar Kota Yogyakarta. Pertumbuhan populasi yang pesat dan lahan yang sempit membuat kawasan ini menjadi sangat padat dan memaksa mereka untuk tetap mendirikan sebuah lokasi kampung di pinggir sungai. Hal tersebut menimbulkan permasalahan seperti tidak sesuainya pemanfaatan ruang, kurangnya vegetasi, dan degradasi kualitas lingkungan. Tahun 1984, saat Romo Mangun mulai menginisiasi penataan pemukiman di Kampung Code, dan dengan kondisi setelah revitalisasi pada saat ini penulis merasa perlu untuk memperlihatkan gambarannya sebagai penciptaan karya yang dapat memvisualisasikan Kampung Code melalui fotografi eksperimental dengan alternatif *mixed media*.

Pemanfaatan fotografi eksperimental pada karya Tugas Akhir ini adalah proses kreatif penulis untuk mencapai nilai estetis terkait kondisi lingkungan Kampung Code pada saat ini yang divisualisasikan dengan teknik alih imaji dan penambahan cat akrilik di media kanvas, pengaplikasian warna pada gambar hitam putih untuk memberi gambaran dari pemikiran personal kepada audiens tentang Kampung Code.

Kata Kunci: Kampung Code, fotografi eksperimental, *mixed media*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, berkat rahmat serta kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar. Sebuah pengerjaan penulisan dan proses penciptaan ini mengalami banyak kendala, sehingga terus menjadi sebuah pembelajaran serta pengalaman baru. Titik dalam keberhasilan akan mengatasi semua hambatan serta perjalanan yang panjang tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Maka penulis mengungkapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir Karya ini :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melancarkan segala proses selama pembuatan karya ini dan telah memberikan keberhasilan dalam menempuh proses penulisan serta memberikan takdir dalam kelulusan yang baik dari Institut Seni Indonesia Surakarta.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Sungkwo dan Ibu Inggar Trapsilowati dan kakak terbaikku, Andreanus Erlangga Syahmahendra yang telah memberi banyak dukungan, nasehat, dukungan dalam doa ataupun dukungan materi, dan kasih sayang kepada saya yang ingin membuktikan agar dapat menempuh gelar sarjana dengan membanggakan.
3. Bapak Johan Ies Wahyudi, S.Sn., M.Sn, selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat dan dukungan dalam proses pengerjaan karya saya.
4. Bapak Agus Heru Setiawan, S.Sn., M.A. selaku Kepala Prodi Fotografi yang juga memberi dukungan dalam proses Tugas Akhir Karya.

5. Julie Febiola, Ikbar N.K.C, Aziz Ramadhan, Juanda Arvis, Zephan Ali, Sulton F.W dan semua teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak sudah membantu proses produksi tugas akhir ini.
6. Teroka, Manata Arthandler, dan Jogja Art Material, sudah memberikan semangat dalam proses pengerjaan karya Tugas Akhir Karya ini.
7. Segenap dosen yang mengajar di Program Studi Fotografi ISI Surakarta, bapak Luluk, ibu Anin, bapak Ketut, bapak Andry, bapak Tohari, bapak Bagus dan ibu Kristina yang telah banyak memberikan bimbingan sejak akhir awal hingga akhir masa perkuliahan.
8. Teman seperjuanganku seluruh angkatan 2018 Fotografi ISI Surakarta.
9. Seluruh warga Kampung Code, Kota Yogyakarta yang sudah mengizinkan dan bersikap ramah terhadap penulis.
10. Teman-temanku Mahasiswa ISI Surakarta, khususnya Mahasiswa Prodi Fotografi yang selalu memberikan motivasi dan semangat.

Sebaik-baik hasil karya manusia, tidak ada satupun yang dapat mencapai tahap kesempurnaan. Oleh karena itu, saran, kritik, dan masukan sangat penulis harapkan untuk peningkatan kemampuan di masa mendatang.

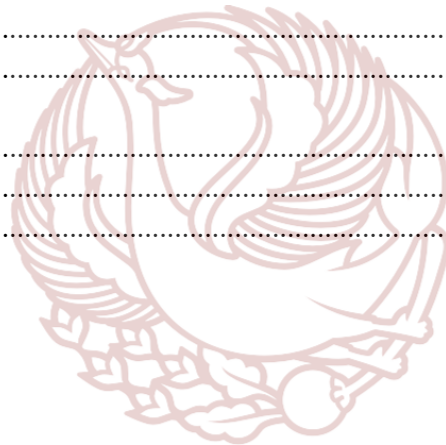
Surakarta, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR KARYA	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Ide.....	6
C. Tujuan Penciptaan	7
D. Manfaat Penciptaan	7
BAB II: KONSEP PENCIPTAAN	9
A. Tinjauan Penciptaan	9
B. Landasan Penciptaan	14
BAB III: PENCIPTAAN KARYA	18
A. Metode Penciptaan	18
B. Tahap-tahap Penciptaan	20
1. Observasi	20
2. Eksplorasi	21
3. Eksperimen	21
4. Pengerjaan Karya.....	24
5. Penyajian Karya.....	33
C. Skema Proses Penciptaan	34
BAB IV: PEMBAHASAN KARYA	31
A. Alur Penyajian Karya	35
B. Penjelasan Karya	36
1. <i>As Far As the Eye Can See</i>	37
2. <i>Reflection</i>	40
3. <i>Rotation</i>	42
4. <i>Vertical</i>	45

5. <i>Vertical Village</i>	47
6. <i>Stacked</i>	50
7. <i>Fishy Business</i>	52
8. <i>Peace</i>	54
9. <i>Riverside</i>	56
10. <i>Playground</i>	59
11. <i>Romo Mangun Museum</i>	61
12. <i>Flow and Grow</i>	64
13. <i>Love Bridge</i>	67
14. <i>Divided</i>	69
15. <i>Gondolayu Bridge</i>	71
16. <i>Starry Night Over Code</i>	73
BAB V: PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
Daftar Pustaka	77
Glosarium.....	78
Lampran	80

DAFTAR GAMBAR

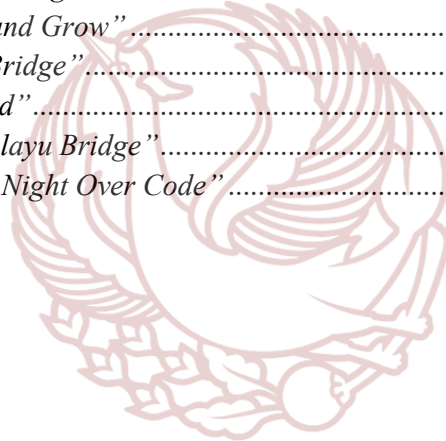
Gambar 1. "Alphaville"	12
Gambar 2. "Alphaville"	12
Gambar 3. "Move On XLV"	13
Gambar 4. "Paris Pola XXIV"	14
Gambar 5. Hasil Eksperimen 1	22
Gambar 6. Hasil Eksperimen 2	23
Gambar 7. Hasil Eksperimen 3	24
Gambar 8. Contoh Sketsa	25
Gambar 9. Kamera	26
Gambar 10. Contoh Objek	27
Gambar 11. Proses Cropping	28
Gambar 12. Proses Penyuntingan	28
Gambar 13. Proses Penyuntingan	29
Gambar 14. Cetak Media Induk	30
Gambar 15. Alat dan Bahan	31
Gambar 16. Proses Alih Imaji	31
Gambar 17. Proses Alih Imaji	32
Gambar 18. Proses <i>Mixed Media</i>	32
Gambar 19. Sketsa Karya 1	37
Gambar 20. Sketsa Karya 2	40
Gambar 21. Sketsa Karya 3	42
Gambar 22. Sketsa Karya 4	45
Gambar 23. Sketsa Karya 5	47
Gambar 24. Sketsa Karya 6	50
Gambar 25. Sketsa Karya 7	52
Gambar 26. Sketsa Karya 8	54
Gambar 27. Sketsa Karya 9	56
Gambar 28. Sketsa Karya 10	59
Gambar 29. Sketsa Karya 11	61
Gambar 30. Sketsa Karya 12	64
Gambar 31. Sketsa Karya 13	67
Gambar 32. Sketsa Karya 14	69
Gambar 33. Sketsa Karya 15	71
Gambar 34. Sketsa Karya 16	73
Gambar 35. Poster Pameran Karya Tugas Akhir	80
Gambar 36. Banner Pameran Karya Tugas Akhir	81
Gambar 37. Ruang Pameran Karya Tugas Akhir	82
Gambar 38. Suasana Pameran Karya Tugas Akhir	82
Gambar 39. Foto Bersama Teman Angkatan	83

Gambar 38. Foto Bersama Dosen Penguji..... 83

DAFTAR KARYA

Karya 1. " <i>As Far As the Eye Can See</i> "	37
Karya 2. " <i>Reflection</i> "	40
Karya 3. " <i>Rotation</i> "	42
Karya 4. " <i>Vertical</i> "	45
Karya 5. " <i>Vertical Village</i> "	47
Karya 6. " <i>Stacked</i> "	50
Karya 7. " <i>Fishy Business</i> "	52
Karya 8. " <i>Peace</i> "	54
Karya 9. " <i>Riverside</i> "	56
Karya 10. " <i>Playground</i> "	59
Karya 11. " <i>Romo Mangun Museum</i> "	61
Karya 12. " <i>Flow and Grow</i> "	64
Karya 13. " <i>Love Bridge</i> "	67
Karya 14. " <i>Divided</i> "	69
Karya 15. " <i>Gondolayu Bridge</i> "	71
Karya 16. " <i>Starry Night Over Code</i> "	73

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. "Skema Proses Penciptaan"	34

Daftar Pustaka

- Ajidarma, Gumira Seno. 2007. *Kisah Mata: Fotografi Antara Dua Subjek: Perbincang Tentang ada*. Yogyakarta : Galangpress.
- Anderson, Isaac. 2014. *101 Mixed Media Techniques: Master The Fundamental Concept of Mixed Media Art*. America: Walter Foster Publishing.
- Handry Rochmad Dwi Happy. 2017. *Jurnal Kajian Seni*. VOLUME 03, No. 02, April 2017: 150-164. Yogyakarta. UGM.
- Khudori, Darwis. 2002. “*Menuju Kampung Pemerdekaan. Membangun Masyarakat Sipil dari Akar-akarnya. Belajar dari Romo Mangun di Pinggir Kali Code*”, Yayasan Pondok Rakyat, Yogyakarta.
- Laporan Lembaga Penelitian SMERU. 2002. *Studi Kredit Kecil Perkotaan di Kota Yogyakarta*. SMERU
- Nooryan Bahari. 2008. *Kritik Seni Wacana, Apresiasi, dan Kreasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur’aini, Dewi Ratna. 2015. *Kajian Revitalisasi Arsitektural di Bantaran Kali Code Yogyakarta*. *Jurnal Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta*.
- Roose-Evans, James. 1989. *Experimental Theatre, from Stanislavsky to Peter Brook*, Fourth edition, London: Routledge
- Soedjono, Soeprpto. 2006. *Pot Pourri Fotografi*. Jakarta : UPT Usaki.
- Triadi, Darwis. (2011), *Secret Lighting*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yuliadewi, Leslie. 2000. *Komposisi dalam Fotografi (Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain: Jurnal Nirmana, Vol.2 No.1)*

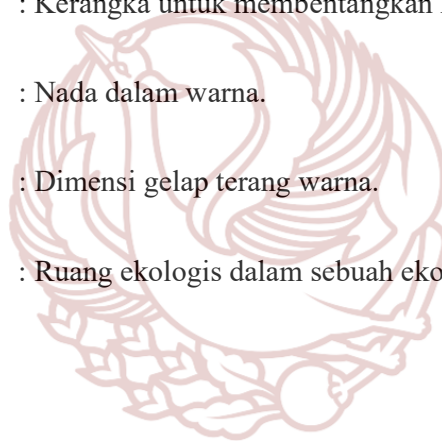
Webtografi

- <https://remysoubanere.com/> (diakses pada 20 Februari 2022)
- <https://svenpfrommer.com/> (diakses pada 20 Februari 2022)
- <http://rekaberu.blogspot.com/> (diakses pada 5 Maret 2022)
- <https://www.beyondphotography.online/> (diakses pada 25 Juli 2022)

Glosarium

<i>Acrylic Gel</i>	: Gel yang terbuat dari pasta marmer.
Bong	: Tanah pemakaman untuk orang Tionghoa.
<i>Cropping</i>	: Memotong gambar.
Eksperimental	: Penelitian yang mencari variabel satu ke variabel yang lain.
Ekspresif	: Mampu memberikan sebuah gambaran, gagasan, perasaan.
Elemen	: Bagian-bagian dasar yang mendasari sesuatu
Estetis	: Nilai keindahan.
<i>Fine Art</i>	: Salah satu genre dalam fotografi.
<i>Finishing</i>	: Tahap pengerjaan akhir.
Girli	: Sebutan untuk masyarakat yang tinggal di pingir kali.
<i>Hue</i>	: Identitas sebuah warna.
<i>Hvs</i>	: Kertas bebas serat kayu.
Imaji	: Gambaran atau bayangan.
<i>Inkjet</i>	: Jenis tinta untuk mencetak.
<i>Intensity</i>	: Kekuatan sebuah warna.
Kanvas	: Kain dengan lapisan dasar untuk media lukis.
<i>Landmark</i>	: Sesuatu yang mudah dilihat atau dikenal.

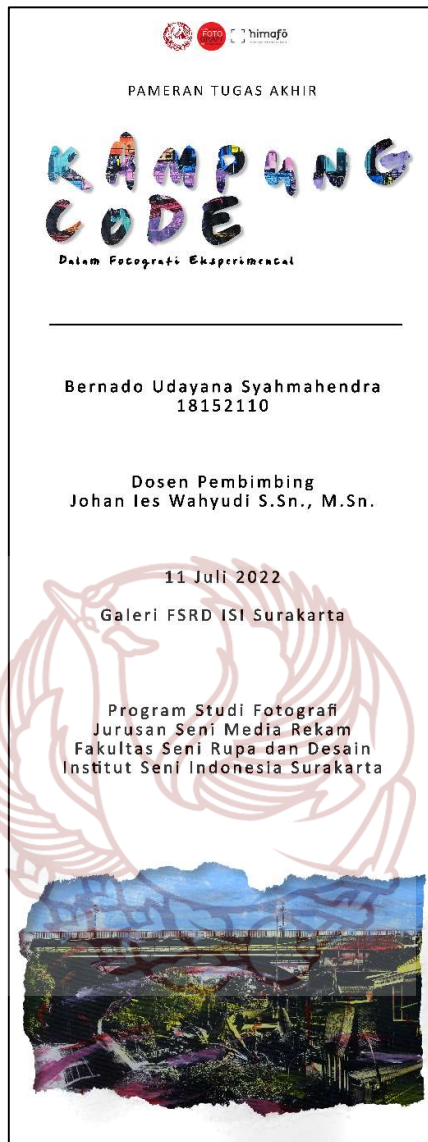
Masif	: Utuh dan padat.
<i>Mixed Media</i>	: Dua atau lebih media untuk membuat karya seni.
Revitalisasi	: Langkah perbaikan.
<i>Scraper</i>	: Alat untuk meratakan sebuah permukaan.
<i>Shooting</i>	: Proses pengambilan gambar dalam film.
<i>Software</i>	: Perangkat lunak digital.
Spanram	: Kerangka untuk membentangkan kanvas.
<i>Tone</i>	: Nada dalam warna.
<i>Value</i>	: Dimensi gelap terang warna.
Vegetasi	: Ruang ekologis dalam sebuah ekosistem.

Lampiran

Gambar 35. Poster Pameran Karya Tugas Akhir
(Bernado Udayana Syahmahendra, 2022)

Gambar 36. Banner Pameran Karya Tugas Akhir
(Bernado Udayana Syahmahendra, 2022)

Gambar 37. Ruang Pameran Karya Tugas Akhir
(Bernado Udayana Syahmahendra, 2022)

Gambar 38. Suasana Pameran Karya Tugas Akhir
(Bernado Udayana Syahmahendra, 2022)

Gambar 39. Foto Bersama Teman Angkatan
(Aldo Parulian, 2022)

Gambar 40. Foto Bersama Dosen Penguji
(Julie Febiola Almost, 2022)

