

**RUANG DALAM DIRI: AKTUALITAS
PARADIGMA PENCIPTAAN KARYA LUKIS**

TESIS KARYA SENI

Guna memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Magister dari
Institut Seni Indonesia Surakarta

Oleh:

**F a d r i a h
18211129**

(Program Studi Seni Program Magister)

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

2020

Dipersembahkan kepada kedua orang tua (Almarhum) ibu dan bapak, yang semasa hidup senantiasa mendokan saya dengan doa-doa terbaik. Kepada dua buah hati tercinta Aqiel Fardhan dan Nuruddin Almahmudy, yang selalu menjadi penyemangat saya dalam mengarungi kehidupan.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Ruang Dalam Diri: Aktualitas Paradigma Penciptaan Karya Lukis” ini, beserta seluruh isinya, adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan plagiasi atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti ada plagiasi dan pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam tesis ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini, maka saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Surakarta, 29 September 2020
Yang membuat pernyataan

materai
10.000

F a d r i a h
18211129

PERSETUJUAN

TESIS

**RUANG DALAM DIRI:
AKTUALITAS PARADIGMA PENCIPTAAN KARYA LUKIS**

Oleh

F a d r i a h
18211129

Surakarta, 12 Desember 2020

Menyetujui,
Pembimbing

Prof., Dr., Dharsono, M.Sn
NIP. 195107141985031002

Mengetahui, Koordinator
Program Studi,

Dr. Zulkarnain Mistortoify, M.Hum
NIP. 196610111999031001

PENGESAHAN

TESIS

**RUANG DALAM DIRI:
AKTUALITAS PARADIGMA PENCIPTAAN KARYA LUKIS**

Oleh
F a d r i a h
18211129
(Program Studi Seni Program Magister)

Telah dipertahankan dalam Ujian Tesis dan diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada Program Studi Seni Program Magister Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta pada tanggal 29 September 2020

Ketua Penguji

Dr. Bambang Sunarto, S.Sn., M.Sn
NIP. 196203261991031001

Penguji I

Penguji II/Pembimbing

Drs. Guntur, M.Hum
NIP. 196407161991031003

Prof., Dr. Dharsono., M.Sn
NIP. 195107141985031002

Dr. Bambang Sunarto, S.Sn., M.Sn
NIP. 196203261991031001

ABSTRAK

RUANG DALAM DIRI: AKTUALITAS PARADIGMA PENCIPTAAN KARYA LUKIS

Oleh
F a d r i a h
18211129
(Program Studi Seni Program Magister)

Ruang Dalam Diri: Aktualitas Paradigma Penciptaan Karya Lukis dipahami sebagai gejalak emosi yang mengarah pada suatu pola pikir estetis, bahwa keterbatasan pengetahuan dan kurangnya pengalaman dapat menyebabkan rendahnya dukungan terhadap eksistensi seni di daerah yang masih sangat lambat dan terbelakang. Ruang Dalam Diri juga dapat dimaknai sebagai kepemilikan mutlak setiap manusia yang di dalam dirinya hadir potensi, pengetahuan dan paradigma dengan kapasitas tertentu sebagai kekuatan estetis agar terus terjaga resistensi diri. Realitas ini menjadi fokus penciptaan karya lukis dengan menggunakan gaya abstrak ekspresionis sebagai bagian dari proses artistik. Berangkat dari pengalaman personal dan pendekatan kualitatif, karya ini bertujuan untuk menjaga sekaligus melestarikan kesenian menjadi pilar kebudayaan daerah. Garapan karya yang dihasilkan ini digunakan sebagai strategi estetis, dimana paradigma seni rupa adalah bagian penting yang dapat diwujudkan ke dalam suatu bentuk penyajian seni rupa. Pameran dan aktivitas seni menjadi indikator yang berpengaruh terhadap pengembangan sekaligus sebagai strategi dalam menjaga eksistensi seni demi pengembangan esensi Ruang Dalam Diri.

Keyword: ruang dalam diri, aktualitas dan paradigma seni, eksistensi penciptaan karya seni, abstrak ekspresionis.

ABSTRACT

RUANG DALAM DIRI: AKTUALITAS PARADIGMA PENCIPTAAN KARYA LUKIS

By

Fadriah

18211129

(Master's Program in Arts Study Program)

Inner Space: Actuality of the Paradigm of Painting Creation is understood as emotional turmoil that leads to an aesthetic mindset, that limited knowledge and inexperience can lead to low support for the existence of art in areas that are still very slow and conservative. Inner space can also be interpreted as the absolute ownership of every human being in whom there is potential, knowledge and paradigm with a certain capacity as an aesthetic force to maintain self-resistance. This reality is the focus of painting creation using an abstract expressionist style as part of the artistic process. Departing from personal experience and a qualitative approach, this work aims to preserve and preserve art as a pillar of regional culture. The resulting work is used as an aesthetic strategy, where the art paradigm is an important part that can be translated into a form of art presentation. Art exhibitions and activities are indicators that influence the development of strategies in maintaining the existence of art as the essence of inner space.

Keyword: inner space, actuality and paradigm of art, existence of art creation, abstract expressionist.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan sukur kepada Allah Subhanawata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia, sehingga segala yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan izin dari Nya. Haturan salawat dan salam saya junjungkan kepada Rasulullah Salallahu alaihi wa alii wassalam dan ahlulbaitnya, atas ilmu dan cahaya kebenaran yang tersebar sepanjang masa yang senantiasa menjadi petunjuk di hati selamanya.

Pengerjaan tesis ini, akhirnya terlewati sudah, tentu dengan berbagai usaha dan kerja keras yang dipersiapkan selama studi yang menjadi modal utama. Semuanya dilewati dengan penuh suka cita. Segala doa dan harapan sekiranya memberikan keyakinan penuh, sehingga saya dapat menyelesaikan tanggung jawab tersebut dengan baik.

Dalam proses pengerjaan tesis dan karya seni, ada banyak orang-orang baik yang terlibat didalamnya. Kepada pembimbing saya, Prof. Dr., Dharsono, M.Sn yang kerap kali menanggapi bimbingan jarak jauh dengan cepat melalui telpon dan email, sehingga saya tidak pernah merasa kesulitan selama berkonsultasi. Kepada Ka Ari (Zainuddin M. Ari), yang banyak berkontribusi melalui masukan dan diskusi selama proses penulisan tesis berlangsung. Serta kepada sahabat dan rekan-rekan yang terlibat dalam menyusun dan mengatur teknis pameran sebagai bagian dari syarat tesis karya. Sungguh haturan terimakasih yang tulus bagi kalian semua.

Kepada dosen-dosen terbaik yang sudah menyumbang banyak pengetahuan selama proses perkuliahan, bapak Edi Sunayo, bapak Bagus Indrayana, bapak Karju, bapak Guh S Mana dan Prof. Dr Dwi Marianto, atas pengalaman dan pengetahuan membawa banyak pengaruh yang baik. Kepada Rumah Bharata art space yang sudah menampung saya selama dua tahun, dan kepada kawan-kawan seangkatan serta lingkungan kentingan kulon yang menyimpan banyak kenangan selama mengemban ilmu di Solo, saya ucapkan terimakasih.

Akhirnya saya sudah berada pada titik dimana akan dapat mengubah menjadi garis dan bentuk geometris kehidupan berikutnya. Semoga dengan pendidikan beserta pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan ini dapat menjadi berkah dan manfaat bagi kehidupan saya, masyarakat dan lingkungan dimanapun saya berada. Amin!

Salam
Fadriah

CATATAN UNTUK PEMBACA

Daftar Isi

Halaman Persembahan	i
Halaman Pernyataan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar isi	ix
Daftar Gambar	xi
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penciptaan Karya Seni	6
C. Manfaat Penciptaan Karya Seni	6
D. Tinjauan Karya	7
BAB II Konsep dan Langkah Penciptaan	
A. Konsep Penciptaan	19
1. Konsep Seni (Konsep Non Visual)	23
a. Abstrak	26
b. Ekspresionisme Abstrak	32
c. Metafora	35
2. Konsep Tatasusun	39

B. Langkah Penciptaan	
a. Hasil Eksperimen	43
b. Hasil Perenungan	46
BAB III Visualisasi Karya	
A. Karya 1	49
B. Karya 2	51
C. Karya 3	53
D. Karya 4	55
E. Karya 5	56
F. Karya 6	57
G. Karya 7	59
H. Karya 8	60
I. Karya 9 dan 10	61
J. Karya 11	62
K. Karya 12	63
L. Karya 13	64
M. Karya 14	65
O. Karya 15	66
BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69

Daftar Gambar

- Gambar 1 **Jackson Pollock (1943)**, “Untitled”, cat minyak dan air pada linen, 242,9 8
- Gambar 2 **De Kooning (1936)**, “Melodrama of Vulgarity” Study for a WPA mural project for a housing project in the Williamsburg section of Brooklyn9
- Gambar 3 Arsip, Karya dibuat 2004 dan 2006. “The Corner” dan “Pesonality”
- Gambar 4 Arsip. Karya dibuat 2015, Menunggu Giliran pernah di
- Gambar 5 Arsip. “Orang Pesisir” 2017, oil on canvas, 40x40cm
.....
- Gambar 6 Arsip. “In The Name of Mind, 2019, oil on canvas, 120x100cm.
- Gambar 7 Arsip. “Muara”, 2019, oil on canvas, 120x100cm.
- Gambar 8 *Art Project*. Mural “Solo is Solo” 2018 di Kemlayan, Solo, Jawa Tengah
- Gambar 9 *Art Comition*, Mural Loop Telkomsel, 2017
- Gambar 10 Art Project, Mural “Perempuan Bicara Perempuan” di Ternate, Maluku Utara 2018.

- Gambar 11 Hasil pengecatan pada canvas yang belum dilapis
- Gambar 12 Hasil campuran cat dan lem
- Gambar 13 Karya 1, "Mencari Ru (ma) h", 154,5 x 450 cm, Acrilyc on Canvas, 2021.
- Gambar 14 Karya 2, "Labirin", 154,5 x 450 cm, Acrilyc on Canvas, 2021.
- Gambar 15 Karya 3, "Sungsang", 150 x 300 cm, Acrilyc on Canvas, 2021.
- Gambar 16 Karya 4, "Bobol", 150 x 300 cm, Acrilyc on Canvas, 2021.
- Gambar 17 Karya 5, "Maraya", 150 x 300 cm, Acrilyc on Canvas, 2021.
- Gambar 18 Karya 6, "Beranda", 300 x 500 cm, Acrilyc on Canvas, 2021.
- Gambar 19 Karya 7, "As If", 300 x 500 cm, Acrilyc on Canvas, 2021.
- Gambar 20 Karya 8, "Temporary", 300 x 500 cm, Acrilyc on Canvas, 2021.
- Gambar 21 Hasil karya yang sudah didisplay
- Gambar 22 Karya 9, 9 panel berjudul "Selancar" dibuat dengan cat air pada kertas, ukuran 21x30,7cm, 2021
- Gambar 23 Karya 10, tiga dan empat panel berjudul "Kangalma #1 dan #2" dibuat dengan Akrilik pada canvas, ukuran 30x30cm, 40x40cm, 2021.

Gambar 24 Karya 11, tiga panel berjudul “Kangalma #3” dibuat dengan Akrilik pada kanvas, ukuran 40x30cm, 2021.

Gambar 24 Karya 12, tiga panel berjudul “Pulang” dibuat dengan Akrilik pada kanvas, ukuran 120x100cm, 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AA, Nurjaman. 2008. *Seni Abstrak Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Seni Visual Indonesia.
- Dharsono, Sony Kartika. 2006. *Kreasi Artistik*. Surakarta: Citra Sain.
- Enin Supriyanto, Aminudin TH Siregar. 2006. *Seni Rupa Modern Indonesia*. Jakarta: Nalar.
- Guntur, Guntur. 2016. *Metode Penelitian Artistik*. Kedua. Surakarta: ISI Press.
- Hauskeller, Michael. 2015. *Seni-Apa Itu? Posisi Estetika dari Platon sampai Danto*. Yogyakarta: Kanisius.
- Juliasih, Juliasih. 2013. "EKSPRESIONISME DALAM KARYA FRANS KAFKA 'A HUNGER ARTIST.'" *Jurnal Humaniora* 0 (1). <https://doi.org/10.22146/jh.2027>.
- Kandinsky, Wassily. 2007. *Pendalaman Spiritual Dalam Seni*. Yogyakarta: Yayasan Seni Visual Indonesia.
- "LUKISAN DAN BIOGRAFI WILLEM DE KOONING." 2016. >> *LUKISAN DAN BIOGRAFI WILLEM DE KOONING ~ LUKISAN ORIGINAL KARYA PELUKIS MAESTRO TERKENAL* (blog). 1 Agustus 2016. <https://lelang-lukisanmaestro.blogspot.com/2016/08/lukisan-dan-biografi-willem-de-kooning.html>.
- M. Soekarman, Nurdjaman, Sawiji, Larenz, Sulebar, AA, Sawiji, Susanto, Anton. 2015. *Soulscape The Treasure of spiritual srt*. Yogyakarta: Yayasan Seni Visual Indonesia.
- Marianto, M. Dwi. 2017. *Seni dan Daya Hidup Dalam Perspektif Quantum*. Yogyakarta: BP. ISI Yogyakarta.
- Sobur, M.Si, Drs. Alex. 2003. *Semiotika Komunikasi*. I. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sony Kartika, Dharsono. 2017. *Seni Rupa Modern*. Edisi Revisi. Bandung: Rekayasa Sain.
- Sugiharto, Bambang. 2013. *Untuk Apa Seni*. Bandung: Matahari.
- Susanto, Mikke. 2016. *Menimbang Ruang, Menata Rupa*. Yogyakarta: Dicti Art Laboratory.
- Tolstoy, Leo. 2020. *Apakah Seni Itu? Pertama*. Yogyakarta: Basabasi.
- Wicandra, Bima. t.t. "Mural dan Komunikasi Visual."
- Wisetrotomo, Suwarno. t.t. "Jiwa Ketok." Spotify.
- Bahari, Nooryan. 2008. *Kritik Seni*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Gazalba, Sidi. 1975. *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta:Pustaka Antara.

Iswantara, Nur. ed. Atik Triratnawati dan Mutiah A. 2005. *Ekspresi Islam dalam Simbol-Simbol Budaya di Indonesia*. Yogyakarta:Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyiyah dan Adicita.

Moleong Lexy. J.2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung:Rosda Karya

Oesman, Herman.2017. *Transformasi Sosial Masyarakat Pulau, Dinamika, Perspektif, Kritik*. Ternate:Kalamata Institut

Jurnal

Chernyshevsky, N.G. 1953. *Hubungan Estetika Seni dengan Realitas*.

Terjemahan. House, Moscow: Oey's Renaissance.

Muhammad, Zainuddin. 2019. *Defenisi Ruang Dalam Diri*.

Mutohari, A. Subi. 2012. "Pentingnya Ciri Khas dalam Seni dan Industri Kreatif."

Daftar Internet

Anggrayni, Elma. 2018. "my jurnal: Lukisan abstrak." *my jurnal* (blog). 10 Juli 2018.

">> LUKISAN DAN BIOGRAFI WILLEM DE KOONING." 2016. >> *LUKISAN DAN BIOGRAFI WILLEM DE KOONING ~ LUKISAN ORIGINAL KARYA PELUKIS MAESTRO TERKENAL* (blog). 1 Agustus 2016. <https://lelang-lukisanmaestro.blogspot.com/2016/08/lukisan-dan-biografi-willem-de-kooning.html>.

"Ekspresionis Abstrak." t.t. *Analisdaily.Com*. Diakses 11 Maret 2020. <https://analisa.link//>.

Ekosiwi, Embun Kenyowati. t.t. "Pemikiran Susanne K. Langer tentang seni sebagai simbol presentasional," 1.

"MONROE BEARDSLEY." t.t. Diakses 4 Juli 2020.

<http://generecafe.blogspot.com/2009/01/monroe-beardsley.html>.

"Mural: Jackson Pollock | Katharina Grosse." t.t. *Museum of Fine Arts, Boston*. Diakses 6 Februari 2020.

"Konsep Penciptaan Karya Seni Rupa Murni." t.t. *Kerajinan Prakarya* (blog). Diakses 24 Maret 2021.

<http://kerajinanprakarya.blogspot.com/2020/03/konsep-penciptaan-karya-seni-rupa-murni.html>.

<https://www.mfa.org/exhibitions/mural-jackson-pollock-katharina-grosse>.

“Ekspresionis Abstrak.” t.t. Analisisdaily.Com. Diakses 11 Maret 2020.
<https://analisa.link//>.

“>> LUKISAN DAN BIOGRAFI WILLEM DE KOONING.” 2016. >>
LUKISAN DAN BIOGRAFI WILLEM DE KOONING ~ LUKISAN ORIGINAL KARYA PELUKIS MAESTRO TERKENAL (blog). 1 Agustus 2016. <https://lelang-lukisanmaestro.blogspot.com/2016/08/lukisan-dan-biografi-willem-de-kooning.html>.

Anggrayni, Elma. 2018. “my jurnal: Lukisan abstrak.” *my jurnal* (blog). 10 Juli 2018.
<https://kumpulantugassekolahea.blogspot.com/2018/07/lukisan-abstrak.html>.

“>> LUKISAN DAN BIOGRAFI WILLEM DE KOONING.” 2016. >>
LUKISAN DAN BIOGRAFI WILLEM DE KOONING ~ LUKISAN ORIGINAL KARYA PELUKIS MAESTRO TERKENAL (blog). 1 Agustus 2016. <https://lelang-lukisanmaestro.blogspot.com/2016/08/lukisan-dan-biografi-willem-de-kooning.html>.

“Konsep Penciptaan Karya Seni Rupa Murni.” t.t. *Kerajinan Prakarya* (blog). Diakses 24 Maret 2021.
<http://kerajinanprakarya.blogspot.com/2020/03/konsep-penciptaan-karya-seni-rupa-murni.html>.

“LUKISAN DAN BIOGRAFI WILLEM DE KOONING.” 2016. >>
LUKISAN DAN BIOGRAFI WILLEM DE KOONING ~ LUKISAN ORIGINAL KARYA PELUKIS MAESTRO TERKENAL (blog). 1 Agustus 2016. <https://lelang-lukisanmaestro.blogspot.com/2016/08/lukisan-dan-biografi-willem-de-kooning.html>.

“Mural: Jackson Pollock | Katharina Grosse.” t.t. Museum of Fine Arts, Boston. Diakses 6 Februari 2020.
<https://www.mfa.org/exhibitions/mural-jackson-pollock-katharina-grosse>.