

**REFLEKSI PENGALAMAN TRANSENDENTAL DALAM
KARYA SENI KONTEMPORER**

Nurul Komala Khoirun Nisa

2415140411

Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa yang diajukan kepada Universitas Negeri Jakarta untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Seni Rupa

JURUSAN PENDIDIKAN SENI RUPA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2020

ABSTRAK

Nurul Komala Khoirun Nisa. 2020. *Refleksi Pengalaman Transendental Dalam Karya Seni Kontemporer*. Laporan Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa, Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta.

Transendental merupakan hal – hal yang sukar dipahami, bersifat gaib dan abstrak. Pengalaman transendental tidak semua dapat merasakan dan mengalami kejadian dengan makhluk astral. Ketakutan atas pengalaman transendental merupakan hal yang dialami oleh perupa.

Pengalaman yang perupa alami merupakan melihat, diganggu oleh makhluk astral.

Karya tugas akhir yang berjudul *Selamat Jalan*, ini menerapkan metode pendekatan *narasi simbolik* dalam menyajikan perspektif baru terkait pengalaman transendental. Perupa membuat proses kreatif melalui dengan membuat jurnal cerita mengenai pengalaman – pengalaman yang telah dialami perupa. Dengan pendekatan seni kontemporer diimplementasikan pada karya instalasi yang menghadirkan objek estetik dengan karya lukis arang.

Karya ini sebuah refleksi bagi perupa dengan mensublimasikan melalui karya seni rupa atas ketakutan terhadap pengalaman transendental. Karya yang dibuat ini juga merupakan bentuk keberanian dalam ketakutan perupa terhadap komentar orang lain yang tidak percaya akan hal “gaib” atau “makhluk astral”. Sublimasi karya ini dituangkan ke dalam karya seni instalasi.

Kata kunci : Ketakutan, Lukis Arang, Makhluk Astral, Narasi Simbolik, Pengalaman Transendental, Seni Instalasi, Sublimasi.

ABSTRACT

*Nurul Komala Khoirun Nisa. 2020. **Transcendental Reflection of Contemporary Art.** Visual Art Practice Report, Visual Arts Education Major, Faculty of Languages and Arts, Jakarta State University.*

Transcendental is incomprehensible matter that regarded as mystical and abstract. Not everyone able to have transcendental experience and experience events with astral beings.

The fear of transcendental experience is something that i experienced. My experiences is seeing and being interrupted by an astral beings.

The final project – entitled “goodbye”, this applies a symbolic narrative approach in presenting a new perspective regarding transcendental experience. I conduct a creative process through keeping a story journal of experiences i had experienced. Using contemporary art approach, i implemented this experience in installation works that created, Constructing sensory experience using charcoal paintings as main objects in my installation.

For me, this work is a reflection by subjecting myself through works of fine art over a fear of transcendental experience. It is also a form of expressing courage in the fear of forgetting the comments of others who do not believe in “mystical” or “astral being”. The Sublimation of this experience is poured into the installation artwork.

Keywords: Astral Being, Charcoal Painting, Fear, Installation Art, Sublimation, Symbolic Narrative, Transcendental Experiences.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa ini diajukan oleh:

Nama : Nurul Komala Khoirun Nisa
No. Reg : 2415140411
Program Studi : Pendidikan Seni Rupa
Jurusan : Pendidikan Seni Rupa
Fakultas : Fakultas Bahasa dan Seni
Judul : Refleksi Pengalaman Transendental Dalam Karya Seni Kontemporer

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta.

Dosen Pembimbing 1

Dr. Caecilia Tridjata, M.Sn.
NIP. 19620630 198903 2 002

Dosen Pembimbing 2

Aprina Murwanti, S.Ds., Ph.D.
NIP. 19820430 200501 2 002

Dosen Penguji 1

Dr. Indro Moerdisuroso, M. Sn
NIP. 19630524 198703 1 002

Dosen Penguji 2

Jeong Ok Jeon, BFA, MFA
PASSPORT : M37793603

Kaprodi Pend. Seni Rupa

Dr. Indro Moerdisuroso, M. Sn
NIP. 19630524 198703 1 002

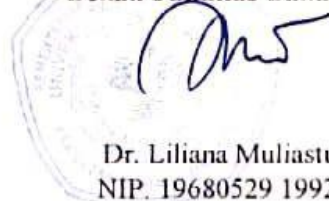
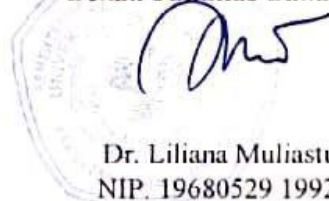
Dosen Koordinator

Zaitun Y. A. Kherid, M.Pd
NIP. 19820422 200812 2 001

Jakarta, 21 Agustus 2020

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni

Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd
NIP. 19680529 199203 2 001

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Komala Khoirun Nisa
No. Registrasi : 2415140411
Program Studi : Pendidikan Seni Rupa
Jurusan : Seni Rupa
Fakultas : Bahasa dan Seni
Judul : Refleksi Pengalaman Transendental Dalam Karya Seni Kontemporer

Menyatakan bahwa benar naskah laporan dan karya seni rupa hasil Tugas Akhir Penciptaan Karya Seni Rupa adalah hasil karya saya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta apabila terbukti saya melakukan tindakan plagiat

Demikian saya buat pernyataan ini dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Agustus 2020

Nurul Komala Khoirun Nisa

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telepon/Faksimili: 021-4894221
Laman: lib.unj.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Komala Khoirun Nisa
NIM : 2415140411
Fakultas/Prodi : Bahasa dan Seni / Pendidikan Seni Rupa
Alamat email : nurulkomalakhairunnisa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi   Tesis   Disertasi   Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Refleksi: Pengalaman Transendental Dalam Karya Seni Kontemporer

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 3 September 2020

Penulis

(Nurul Komala Khoirun N.)
nama dan tanda tangan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga diberikan kesempatan dan kekuatan untuk membuat penulisan Laporan Penciptaan Karya Seni Rupa dengan judul “Refleksi Pengalaman Transendental dalam Seni Kontemporer” dapat terselesaikan.

Laporan penulisan ini tentu tidak dapat terlaksanakan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu perupa menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya pada seluruh pihak yang telah membantu serta mendukung perupa, khususnya kepada :

1. Ibu Ceacilia Tridjata , selaku dosen pembimbing 1 yang telah menyediakan waktunya dan kesabarannya untuk membimbing perupa dalam penciptaan karya, memberikan masukan serta arahan yang bermanfaat bagi perupa.
2. Ibu Aprina Murwanti, selaku dosen pembimbing 2 dan selaku dosen pembimbing akademik yang telah bersedia meluangkan waktu dan bersabar untuk membantu dalam hal penulisan, serta memberikan masukan sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Budiyono (Mas Kampret), selaku narasumber yang telah bersedia untuk membantu perupa dalam menimba ilmu berkesenian.
4. Terima kasih kepada keluarga yang mau mendukung saya dalam segala hal dan kondisi baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Tanpa mereka perupa tak dapat berbuat apa – apa.
5. Tentu terimakasih kepada teman – teman Girls Squat SR 2014 (Shifa, Chika, Maretha, Shakila, Eneng, Frita, Elysa, Uka, Deina, Chelvi, Marina, Clara, Hanni) dan sahabat yang telah mensupport dan membantu dalam penulisan maupun berkarya.

Perupa menyadari penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, maka perupa memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar – besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Kritik dan saran yang membangun

sangat diharapkan. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan seluruh masyarakat dimasa mendatang.

Jakarta, 8 Agustus 2019

Nurul Komala Khoirun Nisa

DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penciptaan.....	1
B. Perkembangan Ide Penciptaan.....	3
C. Fokus Penciptaan.....	5
D. Tujuan	9
E. Manfaat.....	10
II. STUDI PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Refrensi Praktik dalam Berkarya.....	13
2. Refrensi Praktik dalam Pengalaman Transendental.....	20

B. Kajian Teori.....	24
1. Refleksi.....	24
a. Pengertian Refleksi.....	24
2. Transendental.....	25
a. Pengertian Transendental.....	25
b. Pengalaman Transendental.....	25
c. Objek Transendental.....	27
d. Sublimasi.....	28
e. Katarsis.....	28
3. Seni Kontemporer.....	29
a. Seni Instalasi Dalam Seni Kontemporer.....	31
b. Estetika.....	33
1. Estetika Sublim	33
2. Estetika Partisipatory.....	34
c. Semiotika.....	34
d. Unsur – unsur visual pada karya.....	38
C. Kerangka Konsep Penciptaan.....	40
D. Penciptaan Karya dalam <i>Metode Narasi Simbolik</i>	44

III. PROFIL MAGANG

A. Deskripsi Narasumber.....	47
------------------------------	----

B. Kegiatan, Lokasi dan Waktu Magang.....	49
---	----

IV. KONSEP PENCIPTAAN

A. Aspek Konseptual.....	52
--------------------------	----

B. Aspek Visual.....	55
----------------------	----

C. Aspek Oprasional.....	63
--------------------------	----

V. VISUALISASI DAN DESKRIPSI KARYA.....

VI. PENUTUP.....	75
-------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 01. Yang Jauh dan Tak Terlihat.....	3
Gambar 02. Ilustrasi Segmen ‘Terpapar’.....	6
Gambar 03. Ilustrasi Segmen ‘Terbawa’.....	7
Gambar 04. Ilustrasi Segmen ‘Menyebrang’.....	8
Gambar 05. Tisna Sanjaya.....	13
Gambar 06. Workshop Seni Lukis Cetak Tubuh.....	14
Gambar 07. Perupa mengikuti workshop dengan Tisna Sanjaya.....	14
Gambar 08. Profile Araya Rasdjarmrearnsook.....	15
Gambar 09. Araya Rasdjarmrearnsook, “The Class I”, 2005.....	16
Gambar 10. Indiria Maharsi.....	17
Gambar 11. Buku “Penampakan Wajah Hantu Dunia Lain”.....	17
Gambar 12. Ilustrasi penampakan wajah hantu, 2018.....	18
Gambar 13. Profil Fuyoko Matsui.....	19
Gambar 14. Lukisan Matsui. “Insane Woman under the Cherry Tree”.....	19
Gambar 15. Profile Risa Saraswati.....	20
Gambar 16. Buku “Danur”.....	21
Gambar 17. Profile Citra Prima.....	21
Gambar 18. Buku “In the sea of stars”.....	22
Gambar 19. Profile Herwiranto.....	23
Gambar 20. Brillo Box Karya Andy Warhol.....	30
Gambar 21. Semsar Siahaan, Penggalan Kembali.....	32
Gambar 22. Profile Budiyono.....	47

Gambar 23. Karya Dodobleng Anak Celeng 1.....	48
Gambar 24. Karya Dodobleng Anak Celeng 2.....	48
Gambar 25. “Biru Kuning Ian Jingo”, 230 x 100 x 90 cm, 2018.....	48
Gambar 26. Ruang Pamer.....	48
Gambar 27. Eksplorasi dengan Seniman.....	50
Gambar 28. Karya Seminar.....	54
Gambar 29. Karya Skripsi.....	54
Gambar 30. Dokumentasi Karya Jadi.....	55
Gambar 31. Ilustrasi Karya Instalasi.....	57
Gambar 32. Bunga Melati.....	61
Gambar 33. Lilin.....	61
Gambar 34. Lingkaran Spiral.....	62
Gambar 35. Lembar Doa.....	62
Gambar 36. Rehal Kayu.....	62
Gambar 37. Kain Tile.....	63
Gambar 38. Daun Pandan.....	63
Gambar 39. Audio.....	63
Gambar 40. Kain Kanvas.....	64
Gambar 41. Arang.....	64
Gambar 42. Sketsa Proses ke-1.....	65
Gambar 43. Sketsa Proses ke-2.....	65
Gambar 44. Sketsa Proses ke-3.....	65
Gambar 45. Sketsa Proses ke-4.....	65
Gambar 46. Sketsa Proses ke-5.....	66

Gambar 47. Sketsa Proses ke-6 Kain Belacu.....	66
Gambar 48. Sketsa Proses ke-6 Kain Kanvas.....	66
Gambar 49. Sketsa Terpilih.....	67
Gambar 50. Medium Kain Belacu.....	67
Gambar 51. Proses Karya Jadi.....	68
Gambar 52. Karya Jadi Lukis Arang.....	68
Gambar 53. Memasang Benang Nylon.....	68
Gambar 54. Karya Jadi <i>Selamat Jalan</i>	70

DAFTAR BAGAN

Bagan 01. Kerangka Berfikir.....	43
Bagan 02. Pendektaan Narasi Simbolik dalam Berkarya.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Elemen Tambahan pada Karya Instalasi.....	61
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Magang.....	84
Lampiran 2. Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing 1.....	85
Lampiran 3. Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing 2.....	88
Lampiran 4. Foto Kegiatan Magang.....	90
Lampiran 5. Absensi Seminar.....	91
Lampiran 6. Curriculum Vitae.....	92
Lampiran 7. Jurnal Eksplorasi Karya Lukis Arang.....	94
Lampiran 8. Catatan Perupa.....	99

