

PETUALANGAN PENDAKIAN GUNUNG DALAM KARYA SENI CUKIL KONTEMPORER

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

AHMAD SULTHONI

2415140399

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

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI RUPA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2021

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa ini diajukan oleh:

Nama : Ahmad Sulthoni
No. Reg. : 2415140399
Program Studi : Pendidikan Seni Rupa
Jurusan : Seni Rupa
Fakultas : Fakultas Bahasa dan Seni
Judul : Petualangan Pendakian Gunung dalam Karya Seni Cukil Kontemporer

Telah berhasil di pertahankan di hadapan Dewan Penguji, dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 18 Agustus 2021

Dosen pembimbing I

Jeong OK Jeon. BFA, MFA.
PASSPORT M37793603

Dosen Penguji I

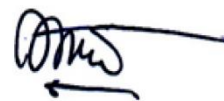
Agam Akbar Pahala, S.Pd, M.Sn.
NIP. 199204102020121012

Dosen pembimbing II

Dr. Indro Moerdisuroso, M.Sn.
NIP. 196305241987031002

Dosen Penguji II

Dr. Ataswarin Oetopo, M.Pd.
NIP. 195901021992032002

Koordinator Program Studi Pendidikan Seni Rupa

Dr. Indro Moerdisuroso, M.Sn.
NIP. 196305241987031002

Koordinator Skripsi Penciptaan Tugas Akhir

Zaitun Y.A Kherid, M.Pd.
NIP. 198204222008122001

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni

Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd.
NIP. 196805291992032001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang Bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sulthoni
No. Registrasi : 2415140399
Program Studi : Pendidikan Seni Rupa
Fakultas : Bahasa dan Seni
Judul : Petualangan Pendakian Gunung dalam Karya Seni Cukil
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 karya dari 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, Agustus 2021

Ahmad Sulthoni

ABSTRACT

Ahmad Sulthoni. 2021. "Mountaineering Adventure in Contemporary Cukil Artwork". Thesis for Creation of Fine Arts, Art Education Study Program, Faculty of Language and Arts, State University of Jakarta.

Adventure is defined as a realm of self-contemplation that frees life from urban activities by getting closer to nature as a reflection and emotional therapy. This view of the artist is embodied in a piece of art with a postmodern approach to give his personal characteristics and style of visualizing the ideas and ideas of creating works of art by artists.

The development of one's goals and reasons for climbing a mountain has implications for the aesthetic dynamics of mountaineering, especially the lack of insight and experience in the wild with contemporary movements of its existence which have an impact on the massive activity. There is a need for reflective and plural information about mountaineering in terms of its essence, which makes it aware as a provision for climbers in dealing with their activities, with the novelty of working on cukil art as a method of creation.

The creation of informative and reflective works, using the technique of curd art in the reduction method is quite in line with the urgency of climbing. This is because the correlation of the definition of cukil art work as an informative medium combined with reduction techniques as a reflective method is quite relevant.

Cukil art is used in the creation of works of art because the process, which is similar to mountaineering, with patience and thoroughness in conveying emotions through ideas is so calculated. The authentic form of the strokes which is the specialty of this technique, reflects itself on the characteristics with the diversity of each artist. The definition of a technique that uses a higher plane as a reference, makes the art of carving and mountaineering so relevant.

The internship process by the collective resource person Grafis Huru-Hara was carried out to increase aesthetic, conceptual sensitivity based on the theory used to support this creation thesis, including; Adventure, Ecosophy, Representation, Mountaineering, Postmodern, Interpretation, Cukil Art, Contemporary Art, Reduction, and Mooi indie, which are made by artists to present the actual reality of mountaineering as informative reflective media, as well as the novelty in creating cukil art that is relevant to At the moment.

Keywords: Adventure, Mountaineering, Contemporary Cukil Art, Reduction, Postmodern

ABSTRAK

Ahmad Sulthoni. 2021. “Petualangan Pendakian Gunung dalam Karya Seni Cukil Kontemporer”. Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa, Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta.

Petualangan diartikan sebagai ranah kontemplasi diri yang membebaskan hidup dari aktivitas di perkotaan dengan mendekat kepada alam sebagai refleksi dan terapi emosionalnya. Pandangan ini perupa wujudkan dalam karya seni cukil dengan pendekatan seni postmodern untuk memberikan karakteristik dan gaya pribadi visualisasi ide dan gagasan penciptaan karya seni perupa.

Berkembangnya tujuan dan alasan seseorang dalam mendaki gunung memberikan implikasi terhadap dinamika estetika pendakian gunung, terlebih minimnya wawasan dan pengalaman di alam bebas dengan gerakan kontemporer eksistensinya yang berdampak terhadap masifnya aktivitas pendakian. Diperlukannya informasi yang reflektif dan plural tentang pendakian gunung prihal esensinya yang menyadarkan sebagai bekal pendaki dalam mensiasati aktivitasnya, dengan kebaruan berkarya seni cukil sebagai metode penciptaannya.

Penciptaan karya yang informatif dan reflektif, dengan menggunakan teknik seni cukil dalam metode *reduksi* cukup sesuai dengan *urgensi* pendakian. Hal itu karena korelasi definisi berkarya seni cukil sebagai media informatif yang dikombinasikan dengan teknik *reduksi* sebagai metode reflektif yang menjadi cukup relevan.

Seni cukil digunakan dalam penciptaan karya seni rupa karena prosesnya yang serupa kegiatan pendakian gunung dengan kesabaran dan ketelitian dalam menyampaikan emosi melalui gagasannya begitu diperhitungkan. Bentuk otentik guratan yang menjadi keistimewaan teknik ini, begitu merefleksi diri terhadap karakteristik dengan keberagaman disetiap perupanya. Definisi teknik yang menggunakan bidang lebih tinggi sebagai acuannya, menjadikan seni cukil dan pendakian gunung menjadi begitu relevan.

Proses magang oleh narasumber kolektif Grafis Huru-Hara dilakukan untuk menambah kepekaan estetik, konseptual yang berlandaskan teori yang digunakan dalam mendukung skripsi penciptaan ini diantaranya; Petualangan, *Ecosophy*, Representasi, Pendakian Gunung, Postmodern, Interpretasi, Seni Cukil, Seni Rupa Kontemporer, *Reduksi*, dan Mooi indie, yang dibuat perupa untuk mempersentasikan realitas aktual pendakian gunung sebagai media reflektif yang informatif, serta kebaruan dalam berkarya seni cukil yang relevan dengan saat ini.

Kata Kunci: Petualangan, Pendakian Gunung, Seni Cukil kontemporer, Reduksi, Postmodern

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Shalawat serta salam dilimpahkan pada baginda besar Nabi Muhammad SAW sehingga skripsi penciptaan karya seni rupa dapat diselesaikan dengan baik dalam waktu yang ditentukan.

Skripsi yang berjudul “Petualangan Pendakian Gunung dalam Karya Seni Cukil Kontemporer” ini disusun untuk memenuhi persyaratan penciptaan karya seni rupa Jurusan Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta.

Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa ini. Oleh karena itu, perupa mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua perupa yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan dukungan, serta kaka dan adik sebagai peran keluarga yang ikut memotivasi perupa. Terimakasih kepada Ibu Jeong OK Jeon. BFA, MFA, sebagai pembimbing I dan Bpk Dr. Indro Moerdisuroso, M.Sn, sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mendengarkan, membimbing, dan memotivasi perupa dalam proses penciptaan. Terimakasih juga kepada Bpk Agam Akbar Pahala, S.Pd, M.Sn, sebagai penguji I dan Ibu Dr. Ataswarin Oetopo, M.Pd, sebagai penguji II yang telah mencermati dan mengarahkan perupa dalam menyempurnakan penulisan dan proses penciptaan karya.

Perupa memberi apresiasi dan terimakasih banyak kepada Kolektif Grafis Huru-Hara yang telah berbagi waktu dan studio kepada perupa dalam proses magang dan berkarya. Bhakti Tanza yang telah memberi asupan ide dalam berkarya perupa, Fadly, Sammy, dan teman-teman pendakian sebagai narasumber penciptaan karya perupa.

Perupa menyadari bahwa masi banyaknya kekurangan dalam perupaan ini, dikarnakan terbatasnya ilmu, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang membangun diharapkan untuk kearah yang lebih baik. Perupa berharap skripsi penciptaan karya seni rupa ini dapat berguna dengan baik dan benar, bagi perupa maupun untuk pembaca perupaan ini.

Terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Penulis,

AS

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	I
<i>ABSTRACT</i>	III
ABSTRAK	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR GAMBAR	XII
DAFTAR TABEL.....	XV
DAFTAR BAGAN	XVI
DAFTAR LAMPIRAN.....	XVII
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penciptaan	1
B. Perkembangan Ide Penciptaan.....	6
C. Fokus Penciptaan	8
1. Aspek Konseptual	8
2. Aspek Visual.....	12
3. Aspek Oprasional.....	14
D. Tujuan Penciptaan	16
E. Manfaat Penciptaan	17
BAB II. STUDI PUSTAKA DAN METODOLOGI.....	20

A. Tinjauan Pustaka	20
B. Referensi Praktik	23
1. Paul Roden.....	24
2. Laura Boswell.....	26
3. Agung Prabowo	28
C. Kerangka Teori.....	30
1. Petualangan.....	31
a. Ecosophy.....	33
b. Pengalaman / Representasi.....	35
2. Pendakian Gunung.....	36
a. Post-Modern.....	40
b. Interpretasi.....	43
3. Seni Cukil Kontemporer	44
a. Seni Rupa Kontemporer.....	47
b. Reduksi.....	49
c. Mooi Indie (<i>Landscape Naturalis</i>).....	51
D. Kerangka Berfikir	52
E. Metodologi Penelitian	59
 BAB III. PROFIL MAGANG	 62
A. Profil Narasumber	62
B. Kegiatan, Lokasi Dan Waktu.....	65
1. Pra Magang	65

2. Kegiatan Magang.....	66
3. Lokasi Magang	70
4. Waktu Magang.....	70
C. Pengalaman Yang Diperoleh.....	72
D. Implikasi.....	72
BAB IV. KONSEP PENCIPTAAN.....	74
A. Aspek Konseptual.....	74
1. Sumber Inspirasi	74
2. Interes Seni	77
3. Interes Bentuk	77
a. Figuratif.....	78
b. Imajinatif.....	78
4. Prinsip Estetika Postmodern	79
B. Aspek Visual	81
1. Subject Matter.....	81
2. Struktur Visual.....	82
a. Unsur Rupa	82
1) Garis	83
2) Bidang	84
3) Bentuk	84
4) Warna	85
5) Tekstur.....	85

b. Prinsip Rupa	86
1) Proporsi	86
2) Keseimbangan	87
3) Irama.....	88
4) Kesatuan	88
3. Gaya Pribadi	89
C. Aspek Oprasional	90
1. Tahapan Berkarya	90
a. Alat.....	91
b. Bahan.....	94
2. Tahap Pelaksanaan.....	97
a. Sketsa	99
b. Membuat Acuan Cetak.....	100
c. Membuat Tinta.....	101
d. Proses Mencetak.....	103
e. Mengeringkan Karya.....	104
3. Tahap Akhir	105
a. Penerapan Label Otentik.....	105
b. Display	106
 BAB V. VISUALISASI DAN DESKRIPSI KARYA	 109
A. Deskripsi Karya	110
B. Analisa & Interpretasi Karya.....	112

BAB VI. PENUTUP	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN.....	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Artikel Fenomena Pendakian Gunung	2
Gambar 2. Paul Roden	24
Gambar 3. (A), Hot Spring.....	24
Gambar 3. (B), Homestead.....	24
Gambar 4. Laura Boswell	26
Gambar 5. Buckinghamshire Hills	26
Gambar 6. Sheep And Snow	27
Gambar 7. Agung Prabowo.....	28
Gambar 8. (A), “Ragini Rasa”, Reduction Linocut On Handmade Paper 2014 ...	29
Gambar 8. (B), “Ragini Tala”, Reduction Linocut On Handmade Paper 2014	29
Gambar 9. Summit Attack Puncak Rinjani	36
Gambar 10. Diklat Pendidikan Wanadri	38
Gambar 12. (A), “The Advocate”, Woodcut By Hans Holbein (1497 – 1543)....	46
Gambar 12. (B), Buxheim, 1423. Hand-Colored Woodblock Print.....	46
Gambar 13. Logo Komunitas Grafis Huru-Hara.....	62
Gambar 14. Anggota Grafis Huru-Hara.....	63
Gambar 15. Poster Pameran.....	63
Gambar 16. Pameran “Path And Layers”	64
Gambar 17. Kunjungan Studio.....	65
Gambar 18. Presentasi Proses Magang	66
Gambar 19. Diskusi Proses Magang	67
Gambar 20. Proses Pembuatan Margin Acuan Cetak	68

Gambar 21. Garis	83
Gambar 22. Bidang	84
Gambar 23. Warna-Warna Refleksi Pada Karya	85
Gambar 24. Prespectif Pada Karya	86
Gambar 25. Komposisi Keseimbangan Pada Karya	87
Gambar 26. Irama (<i>Repetisi</i>) Dalam Karya.....	88
Gambar 27. Gaya Pribadi Dalam Karya	89
Gambar 28. Pisau Cukil	91
Gambar 29. Roll Karet	91
Gambar 30. Pensil, Spidol, Dan Ballpoint	92
Gambar 31. Kaca.....	92
Gambar 32. Baren Dan Sendok.....	92
Gambar 33. Kain Perca	93
Gambar 34. Kape	93
Gambar 35. Penjepit Kertas	93
Gambar 36. Double Tape 3m.....	94
Gambar 37. Papan Triplek	95
Gambar 38. Karet Lino	95
Gambar 39. Kertas	95
Gambar 40. Tinta Cemanitoka	96
Gambar 41. Pengering Tinta	96
Gambar 42. Pengencer Tinta.....	96
Gambar 43. Lem Dextone	97

Gambar 44. <i>Screenshot</i> Rekam Petualangan Pendakian Perupa.....	98
Gambar 45. <i>Screenshot</i> Re-Paint Pendaki Menggunakan <i>Adobe Photoshop</i>	98
Gambar 46. Tahap Sketsa Penentuan Komposisi Figur Pendaki.....	99
Gambar 47. Tahap Sketsa Dalam Re-Paint Hasil Transfer Gambar.....	100
Gambar 48. Tahap Membuat Acuan Cetak Dalam Proses Berkarya.....	101
Gambar 49. Tahap Membuat Tinta.....	102
Gambar 50. Teknik Roll Dan Pengaplikasiannya Pada Plat Cetak.....	102
Gambar 51. Tahap Mencetak Karya.....	103
Gambar 52. Proses Menjemur Karya.....	104
Gambar 53. Pemberian Label Otentik Perupa.....	105
Gambar 54. Pengukuran Ruang Display Karya.....	107
Gambar 55. Display Karya Perupa.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kegiatan Magang	69
Tabel 2. Jadwal Waktu Magang.....	71
Tabel 4. Alat Cukil Dan Alat Pendukung Lainnya	94
Tabel 5. Bahan Berkarya Cukil Dan Bahan Pendukung Lainnya.....	97
Tabel 6. Analisa Visual <i>Self-Realisation</i>	113
Tabel 7. Analisa Visual <i>Identification</i>	114
Tabel 8. Analisa Visual <i>Interistik</i>	115
Tabel 9. Analisa Cuaca Di Pegunungan.....	116
Tabel 10. Spot Hewan Liar Dalam Kegiatan Pendakian.....	118
Tabel 11. Analisa Visual Petilasan.....	120

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Berfikir	57
Bagan 2. Peta Konsep	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Riwayat Hidup Perupa.....	130
Lampiran 2. Kartu Kehadiran Seminar.....	132
Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Magang.....	133
Lampiran 4. Lembar Konsultasi Pembimbing.....	134
Lampiran 5. Dokumentasi Magang.....	139
Lampiran 6. Dokumentasi Berkarya.....	140
Lampiran 7. Dokumentasi Pameran.....	141
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	143

