

REFLEKSI *DESPAIR* DALAM SENI INSTALASI

Larasati Fildzah Kinanti
1206617030

Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa 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
2022**

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Seminar Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa ini diajukan oleh:

Nama : Larasati Fildzah Kinanti
No. Registrasi : 1206617030
Program Studi : Pendidikan Seni Rupa
Fakultas : Bahasa dan Seni
Judul : Refleksi *Despair* dalam Seni Instalasi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 12 Agustus 2022

Dosen Pembimbing I

Jeong Ok Jeon, BFA, MFA

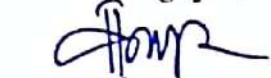
Dosen Pembimbing II

Dr. Indro Moerdisuroso, M.Sn.
NIP. 19601121 198602 2001

Dosen Penguji I

Agam Akbar Pahala, S.Pd., M.Sn.
NIP. 19920410 202012 1 012

Dosen Penguji II

Ririn Despriliani, S.Pd., M.Si.
NIDK. 8869590019

Dosen Koordinator

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

Koor. Skripsi Penciptaan

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

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Larasati Fildzah Kinanti

No. Registrasi : 1206617030

Program Studi : Pendidikan Seni Rupa

Fakultas : Bahasa dan Seni

Judu : Refleksi *Despair* dalam Seni Instalasi

Menyatakan bahwa benar naskah laporan dan karya seni rupa hasil Tugas Akhir Penciptaan Karya Seni Rupa ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumber 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, 26 Juli 2022

Larasati Fildzah Kinanti

NIM. 1206617030

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 : Larasati Fildzah Kinanti
NIM : 1206617030
Fakultas/Prodi : Fakultas Bahasa dan Seni / Program Studi Pendidikan Seni Rupa
Alamat email : larasatifildzah5198@gmail.com / kintan5198@yahoo.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 (Tugas Akhir)

yang berjudul :

Refleksi Despair dalam Seni Instalasi

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

Penulis

(Larasati Fildzah Kinanti)

ABSTRAK

Larasati Fildzah Kinanti, 2022. “Refleksi *Despair* dalam Seni Instalasi”. Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa, Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta.

Refleksi diri adalah kemampuan manusia untuk melakukan introspeksi dan kemauan untuk belajar lebih dalam mengenai sifat dasar manusia, tujuan dan esensi hidup. *Despair* digambarkan sebagai kondisi dimana manusia yang kerap memercayai apapun yang diinginkan dibanding memikirkan kemungkinan yang akan terjadi diluar kapasitasnya. Penciptaan karya seni ini merupakan refleksi diri atas sumber inspirasi yang datang dari pengalaman pribadi (perceraian orangtua), berada dalam situasi *despair*. Interes seni yang diangkat yakni reflektif, dengan interes bentuknya figuratif. Prinsip estetika yang diadaptasikan dalam penelitian ini adalah seni rupa kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah *artistic research*. Karya terdiri dari komponen-komponen yang terangkai menjadi satu dan ditampilkan dalam wujud trimatra. Perupa berharap bahwa, karya penciptaan ini dapat dijadikan suatu pembelajaran terhadap makna filosofis kehidupan.

Kata kunci: Refleksi, *Despair*, Seni Instalasi, Seni Kontemporer,

ABSTRACT

Larasati Fildzah Kinanti, 2022. "Despair Reflection in Installation Art". Thesis for Creation of Fine Arts, Art Education Study Program, Faculty of Language and Arts, State University of Jakarta.

Self-reflection is the human ability to introspect and the willingness to learn more about human nature, the purpose and essence of life. Despair is described as a condition where humans often believe in whatever they want rather than thinking about the possibilities that will happen beyond their capacity. The creation of this artwork is a self-reflection on the source of inspiration that comes from personal experience (parental divorce), being in a situation of despair. The artistic interest raised is reflective, with interest in figurative form. The aesthetic principle adapted in this research is contemporary art. The research method used is artistic research. The work consists of components that are strung together and displayed in three-dimensional form. The artist hopes that this work of creation can be used as a lesson in the philosophical meaning of life.

Keywords: *Reflection, Despair, Installation Art, Contemporary Art*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan yang sedalam-dalamnya untuk Allah SWT, yang senantiasa telah melancarkan perjalanan skripsi penciptaan karya seni ini. Saya juga sangat bersyukur bahwa kehadiran Ibu dan adik sampai saat ini telah memberikan dukungan penuh terhadap usaha perupa dan memberi izin untuk menerapkan latar belakang keluarga sebagai ide penciptaan. Maka dari itu perupa ingin berterimakasih kepada keluarga yang dicintai. Kemudian penulis juga berterimakasih kepada dosen pembimbing yang sudah bersikap sabar dalam membimbing, yaitu Ibu Jeong Ok Jeon, BFA, MFA selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Dr. Indro Moerdisuroso, M.Sn., selaku dosen pembimbing 2. Lalu, apresiasi mendalam kepada teman-teman yang sangat *supportive*, dan kolega lainnya yang telah turut membantu proses penciptaan ini.

Skripsi penciptaan karya seni ini telah dibuat sebaik-baiknya untuk memenuhi syarat kelulusan sarjana pendidikan seni rupa. Adapun tujuan untuk berkontribusi terhadap penelitian dunia pendidikan yang kelak akan bermanfaat bagi penulis sendiri, peneliti, mahasiswa atau masyarakat umum dari berbagai perspektif. Semoga tulisan ini dapat digunakan sebaik-baiknya oleh mereka. Meskipun telah melalui berbagai revisi, dan segala usaha perbaikan, perupa menyadari bahwa penciptaan ini terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, penulisan ini terbuka untuk menerima kritik dan saran sebagai tahap penyempurnaan dan semakin bermanfaat bagi para pembaca.

Cinere, 26 Juli 2022

LFK

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI PENCIPTAAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I.....	1
A. LATAR BELAKANG PENCIPTAAN	1
B. PERKEMBANGAN PENCIPTAAN	3
C. MASALAH PENCIPTAAN.....	5
D. TUJUAN PENCIPTAAN	5
E. FOKUS PENCIPTAAN (<i>STATE OF ART</i>)	6
1. Aspek Konseptual	6
2. Aspek visual.....	7
3. Aspek operasional.....	12
F. MANFAAT PENCIPTAAN.....	13
BAB II.....	15
A. STUDI PUSTAKA	15
1. Tinjauan penelitian terdahulu.....	15
2. Referensi Praktik.....	17
B. KERANGKA TEORI	23
1. Refleksi	23
2. <i>Despair</i>	24
3. Seni Instalasi	27
C. KERANGKA BERPIKIR.....	31

BAB III.....	33
A. Desain metode penciptaan	33
1. Pendekatan Metode dan Jenis Riset Penciptaan	33
2. Sumber dan jenis data	33
B. TEKNIK DAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA	35
1. Data narasumber magang.....	35
2. Data proses eksplorasi.....	35
3. Data Pendapat narasumber ahli.....	36
C. TEKNIK PENYAJIAN DAN ANALISIS SUMBER DATA	36
1. Teknik penyajian data	36
2. Analisis data.....	36
D. JADWAL KEGIATAN PENELITIAN	37
1. Pelaksanaan Magang	38
2. Hasil Eskplorasi.....	50
BAB IV	62
A. Hasil Karya Penciptaan.....	62
B. Pembahasan.....	65
1. Aspek Konseptual	65
2. Aspek Visual.....	67
3. Aspek Operasional	69
C. Pendapat Narasumber Ahli	83
1. Biodata Narasumber Ahli.....	83
2. Pembahasan.....	85
BAB V.....	87
A. KESIMPULAN.....	87
B. SARAN	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mary Kelly, "Post-Partum Document", 1973-79.	17
Gambar 2. Ajeng Martia. "Endapan Memori: Tepian Lingkaran", 2020.....	19

Gambar 3. Ajeng Martia, “Endapan Memori”, 2020.	20
Gambar 4. Louise Bourgeois. “Spider I”, 1995.	21
Gambar 5. Foto profil Ajeng Martia Saputri.....	38
Gambar 6. Ajeng Martia Saputri. "Universe under our skin", 2020.	40
Gambar 7. Ajeng Martia Saputri. "Heartbeats (since 1992) #1”, 2018.....	41
Gambar 8. Ajeng Martia Saputri, "Heartbeats (Since 1992) #2", 2018.....	42
Gambar 9. Dokumentasi eksplorasi 1 (tampak depan): “Saya Minta Maaf”	50
Gambar 10. Dokumentasi eksplorasi 1 (tampak samping): “Saya Minta Maaf” ..	50
Gambar 11. Dokumentasi eksplorasi 1 (tampak atas): “Saya Minta Maaf”	51
Gambar 12. Dokumentasi eksplorasi 2, "Anak Hebat"	54
Gambar 13. Dokumentasi eksplorasi 3: "Secarik Kenangan Penuh Keindahan, Secarik Kertas Kenestapaan Sumber: Dokumentasi Pribadi	58
Gambar 14. Hasil karya akhir, tampak depan	62
Gambar 15. Hasil karya akhir, tampak belakang	63
Gambar 16. Hasil karya akhir,detail 1	63
Gambar 17. Hasil karya akhir, detail 2	64
Gambar 18. Laptop.....	69
Gambar 19. Printer-Scanner.....	70
Gambar 20. Mouse	70
Gambar 21. Adobe photoshop.....	70
Gambar 22. Adobe Illustrator	70
Gambar 23. HVS A3	71
Gambar 24. Pensil	71
Gambar 25. Pensil warna merah	71
Gambar 26. Penghapus.....	71
Gambar 27. Kain Katun Jepang	72
Gambar 28. Kain organza	72
Gambar 29. Mesin Jahit	72
Gambar 30. Mesin Bordir	73
Gambar 31. Benang jahit hitam	73
Gambar 32. Benang jahit merah.....	73
Gambar 33. Mod podge, kuas, sponge dan kertas mika.....	73

Gambar 34. Wadah air	74
Gambar 35. Print laser.....	74
Gambar 36. Kawat	74
Gambar 37. Tang kawat	74
Gambar 38. Senar pancing	75
Gambar 67. Foto profil narasumber ahli	84
Gambar 40. Laptop.....	114
Gambar 41. Printer-Scanner	115
Gambar 42. Mouse	115
Gambar 43. Adobe photoshop.....	115
Gambar 44. HVS A4	115
Gambar 45. Pena tinta	116
Gambar 46. Surat cinta asli	116
Gambar 47. 50 cm x 90,5 cm	116
Gambar 48. benang jahit	117
Gambar 49. Jarum jahit	117
Gambar 50. Jarum pentul	117
Gambar 51. Kain	118
Gambar 52. Pensil	118
Gambar 53. Penghapus.....	118
Gambar 54. Mesin jahit mini	118
Gambar 55. Cat air	119
Gambar 56. Kuas.....	119
Gambar 57. Wadah air	119
Gambar 58. Aplikasi hiasan	119
Gambar 59. Laptop.....	120
Gambar 60. Printer-Scanner	120
Gambar 61. Mouse	120
Gambar 62. Adobe photoshop.....	120
Gambar 63. HVS A3	121
Gambar 64. Art Carton 260 gsm	121

Gambar 65. (dari kiri atas ke bawah) selotip, wadah air, pisau palet, gunting, kuas, lem fox, cutting matt.	121
Gambar 66. Winsor and Newton Professional Glossy Varnish Spray 400 ml....	122
Gambar 67. Akrilik lembaran	122

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Berpikir.....	32
---------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Kegiatan	38
Tabel 2. Data profil magang.....	39
Tabel 3. Referensi karya seni narasumber magang.....	43
Tabel 4. Data kegiatan magang.....	46
Tabel 5. Bahan dan alat hasil karya akhir	75
Tabel 9. Langkah penciptaan karya akhir	83
Tabel 7. Biodata narasumber ahli.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin magang.....	92
Lampiran 2. Lembar persetujuan sebagai narasumber magang	93
Lampiran 3 Form Informed Consent (Narasumber Ahli)	94
Lampiran 4. Deskripsi narasumber magang.....	94
Lampiran 5. Lembar bimbingan Seminar	97
Lampiran 6 Lembar Bimbingan Skripsi Penciptaan	101
Lampiran 7. Lembar kehadiran seminar	103
Lampiran 8. Dokumentasi kegiatan magang.....	105
Lampiran 9. Pedoman wawancara narasumber magang	106
Lampiran 10. Logbook.....	107
Lampiran 11 Tabel operasional Eksplorasi.....	114
Lampiran 12. Tabel langkah-langkah eksplorasi 1	122

Lampiran 13. Langkah-langkah eksplorasi 2	127
Lampiran 14. Langkah-langkah eksplorasi 3	131
Lampiran 15. Biodata perupa	137
Lampiran 16. Poster pameran penciptaan tugas akhir	138
Lampiran 17. Lembar pengesahan seminar	139

