

REFLEKSI KEDUKAAN DALAM PENCIPTAAN SENI KOLASE DIGITAL

*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

Alika Rahmadhanti

1206618033

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

PENDIDIKAN SENI RUPA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2024

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

Alika Rahmadhanti

1206618033

**PENDIDIKAN SENI RUPA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

JANUARI 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa ini diajukan oleh:

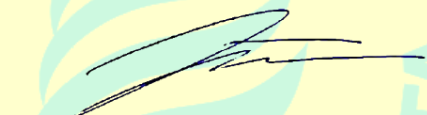
Nama : Alika Rahmadhanti
No. Registrasi : 1206618033
Program : Pendidikan Seni Rupa
Fakultas : Bahasa dan Seni
Judul : Refleksi Kedukaan dalam Penciptaan Seni Kolase Digital

Telah berhasil dipertahankan 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

Dosen Pembimbing I,

Jeong Ok Jeon, MFA, BFA

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. Rizki Taufik Rakhman, S.Sn. M.Si.
NIP. 197710032001121001

Kaprodi Pendidikan Seni/Rupa,

Dr. Rizki Taufik Rakhman, S.Sn. M.Si.
NIP. 197710032001121001

Dosen Koordinator,

Aprina Murwanti, S.Ds., Ph.D.
NIP. 19820430200512002

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni,

Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd
NIP. 196803291992032001

LEMBAR ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alika Rahmadhanti
No. Registrasi : 1206618033
Program : Pendidikan Seni Rupa
Fakultas : Bahasa dan Seni
Judul : Refleksi Kedukaan dalam Penciptaan Seni Kolase Digital

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 sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta apabila terbukti saya melakukan tindakan plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 6 Februari 2024

Alika Rahmadhanti

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

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Jakarta, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alika Rahmadhanti
No. Registrasi : 1206618033
Program : Pendidikan Seni Rupa
Fakultas : Bahasa dan Seni
Judul : Refleksi Kedukaan dalam Penciptaan Seni Kolase Digital

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya. Dengan Hak Bebas mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkal data (*database*) mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian saya buat pernyataan ini dengan sebenarnya.

Jakarta, 6 Februari 2024

Alika Rahmadhanti

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 : Alika Rahmadhanti
NIM : 1206618033
Fakultas/Prodi : Bahasa dan Seni/Pendidikan Seni Rupa
Alamat email : alikarahmadhanti12@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 Kedukaan dalam Penciptaan Seni Kolase Digital

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, 29 Februari 2024

(Alika Rahmadhanti)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas rahmat dan karunia Allah SWT yang selalu memberikan jalan kemudahan sehingga Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa dengan judul 'Refleksi Kedukaan dalam Penciptaan Seni Kolase Digital' ini dapat diselesaikan.

Baik proses penulisan maupun penciptaan karya Skripsi PKSR ini tidak terlepas dari banyaknya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, perupa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat yang juga tak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan dan semangat. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan motivasi, dukungan, dan semangat, kepada Ibu Jeong Ok Jeon, MFA, BFA selaku dosen pembimbing I, Bapak Dr. Indro Moerdisuroso, M. Sn selaku dosen pembimbing II atas seluruh masukan dan bimbingannya yang juga telah memberikan banyak waktunya untuk membimbing sekaligus mendengarkan keluhan kesah perupa baik dalam proses penulisan dan berkarya.

Kepada Bapak Agam Akbar Pahala, S.Pd., M.Sn. selaku dosen penguji I dan Bapak Dr. Rizki Taufik Rakhman, S. Sn. M. Si. selaku dosen penguji II dan Koorprodi Pendidikan Seni Rupa, Ibu Aprina Murwanti, S.Ds., Ph.D. selaku dosen koordinator TA dan Bapak Dudi Mahdi, selaku kepala admin prodi yang telah banyak membantu mahasiswa khususnya dalam kepentingan administrasi. Kak Vindy Ariella sebagai seniman yang juga telah menyempatkan waktunya untuk

mengizinkan perupa melakukan proses magang dan dibimbing banyak dalam proses berkarya, partisipan terpilih Kansa Nindyaswari dan Cornelius Abraham Pniel yang telah meluangkan waktunya dan berbagi cerita seputar kedukaan yang dialami, serta kawan-kawan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Tentunya skripsi penciptaan ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diterima dengan terbuka guna untuk memperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih baik. Semoga ke depannya Skripsi penciptaan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi yang baik, dan dapat memiliki kontribusi dan manfaat bagi masyarakat baik dalam proses penulisan, penelitian maupun penciptaan karya seni rupa.

Jakarta, 17 Januari 2024

Alika Rahmadhanti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR ORISINALITAS	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penciptaan.....	1
B. Perkembangan Ide Penciptaan	5
C. Fokus Penciptaan	6
D. Tujuan Penciptaan.....	7
E. Manfaat Karya.....	8
II. STUDI PUSTAKA	9

A. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Referensi Penelitian Terdahulu.....	9
a. <i>Agony</i> dalam Karya Seni Instalasi.....	9
b. Fantasi Memori Sebagai Ide Penciptaan Seni Lukis.....	11
c. Refleksi Personal sebagai Inspirasi Penciptaan Seni Lukis	12
2. Referensi Praktik.....	13
a. Natasha Chomko	13
b. Sarah Jarret.....	15
c. Mumi	17
d. Arya ‘Goodoh’ Wiguna.....	19
B. Kajian Teori	20
1. Psikologi Seni	20
a. Refleksi	20
b. Kedukaan	22
2. Estetika.....	26
a. Semiotika	26
b. Estetika Kontemporer	29
3. Seni Tempel	34
4. Kolase Digital	35
5. Kerangka Berpikir.....	39
III. METODE PENCIPTAAN	42
A. Desain Metode Penciptaan.....	42
1. Pendekatan Metode dan Jenis Riset Penciptaan	42

a.	Metode Pendekatan.....	42
b.	Jenis Riset Penciptaan.....	43
2.	Sumber Jenis Data	43
a.	Riset Data.....	47
b.	Proses dan Produk Karya Perupa.....	46
c.	Pendapat Narasumber Ahli	91
B.	Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	95
1.	Data Magang	95
a.	Biodata Narasumber	96
b.	Kegiatan, Lokasi, dan Waktu Magang.....	98
2.	Data Proses dan Produk Penciptaan.....	105
3.	Data Narasumber Ahli	109
a.	Profil Narasumber Ahli.....	111
b.	Tempat dan Waktu Pengambilan Data	111
c.	Teknik Pengumpulan Data	111
C.	Teknik Penyajian dan Analisis Data	112
1.	Langkah-Langkah Penyajian Data.....	112
2.	Langkah-Langkah Analisis Data	131
IV.	HASIL PENCIPTAAN DAN PEMBAHASAN.....	136
A.	Hasil Penciptaan.....	136
1.	Hasil Magang	136
a.	Konsep Penciptaan Narasumber Magang	136
b.	Karakteristik Karya.....	138

c. Proses Berkarya	138
d. Sarana Kerja.....	138
e. Elaborasi Hasil Magang.....	139
2. Pendapat Narasumber Ahli	142
a. Aspek Konseptual	142
b. Aspek Visual.....	142
c. Aspek Operasional.....	143
3. Foto Hasil Penciptaan	143
B. Pembahasan.....	144
1. Deskripsi Karya	144
2. Interpretasi dan Analisi Karya	145
3. Analisis Pembahasan	150
a. Aspek Konseptual	150
b. Aspek Visual.....	153
c. Aspek Operasional.....	157
1) Gaya Pribadi	157
V. PENUTUP.....	164
A. Kesimpulan	164
B. Saran	166
DAFTAR PUSTAKA	168
LAMPIRAN.....	170

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Karya Natasha Chomko	13
Gambar 2. Karya Sarah Jarret	15
Gambar 3. Karya Mumi	17
Gambar 4. Karya Arya 'Goodoh' Wiguna	19
Gambar 5. <i>Still Life with Chair Caning</i> , Pablo Picasso, 1912	36
Gambar 6. <i>'Just what is it that makes today's home so different, so appealing'</i>	37
Gambar 7. Eksplorasi 1 <i>_Personal Grieving Process</i>	48
Gambar 8. <i>Denial Digital Collage Art</i>	51
Gambar 9. <i>Depression Digital Collage Art</i>	54
Gambar 10. <i>Bargaining-Acceptance Digital Collage Art</i>	58
Gambar 11. Eksplorasi 2 <i>_Manual Collage Art</i>	61
Gambar 12. Proses Pengaplikasian Animasi pada <i>Manual Collage</i>	65
Gambar 13. <i>Manual Collage 2_Eksplorasi 2</i>	65
Gambar 14. Eksplorasi 3 <i>_3 Different Point of View of Grieving Process</i>	67
Gambar 15. <i>Screenshot Laman Home Pinterest</i>	71
Gambar 16. <i>Digital Collage Art_Non-Planned</i>	72
Gambar 17. Laptop.....	75

Gambar 18. Ipad.....	76
Gambar 19. Aplikasi Adobe Photoshop.....	76
Gambar 20. Aplikasi Adobe Animate.....	76
Gambar 21. Aplikasi Procreate	77
Gambar 22. Aplikasi Microsoft Power Point.....	77
Gambar 23. Aplikasi iMovie.....	77
Gambar 24. Gunting dan <i>Cutter</i>	78
Gambar 25. Lem Kertas	78
Gambar 26. <i>Cutting Matt</i>	78
Gambar 27. <i>Manual Collage 1_Eksplorasi 2</i>	83
Gambar 28. Laman web <i>ezgif.com</i>	85
Gambar 29. <i>Non-commercial Licence</i>	86
Gambar 30. <i>Screenshot Perizinan Lisesnsi Tumblr</i>	87
Gambar 31. <i>Screenshot Perizinan Lisesnsi Pinterest</i>	87
Gambar 32. Penggunaan <i>Pen Tool</i> pada <i>Adobe Photoshop</i>	89
Gambar 33. Proses <i>Animation Frame</i> pada <i>Adobe Photoshop</i>	91
Gambar 34. Vindy Ariella.....	95
Gambar 35. <i>Fear of Hesitation, Acrlic on Canvas, 110x100cm</i>	97
Gambar 36. <i>Abstraction of Anger, Acrlic on Canvas, 70x70cm</i>	97

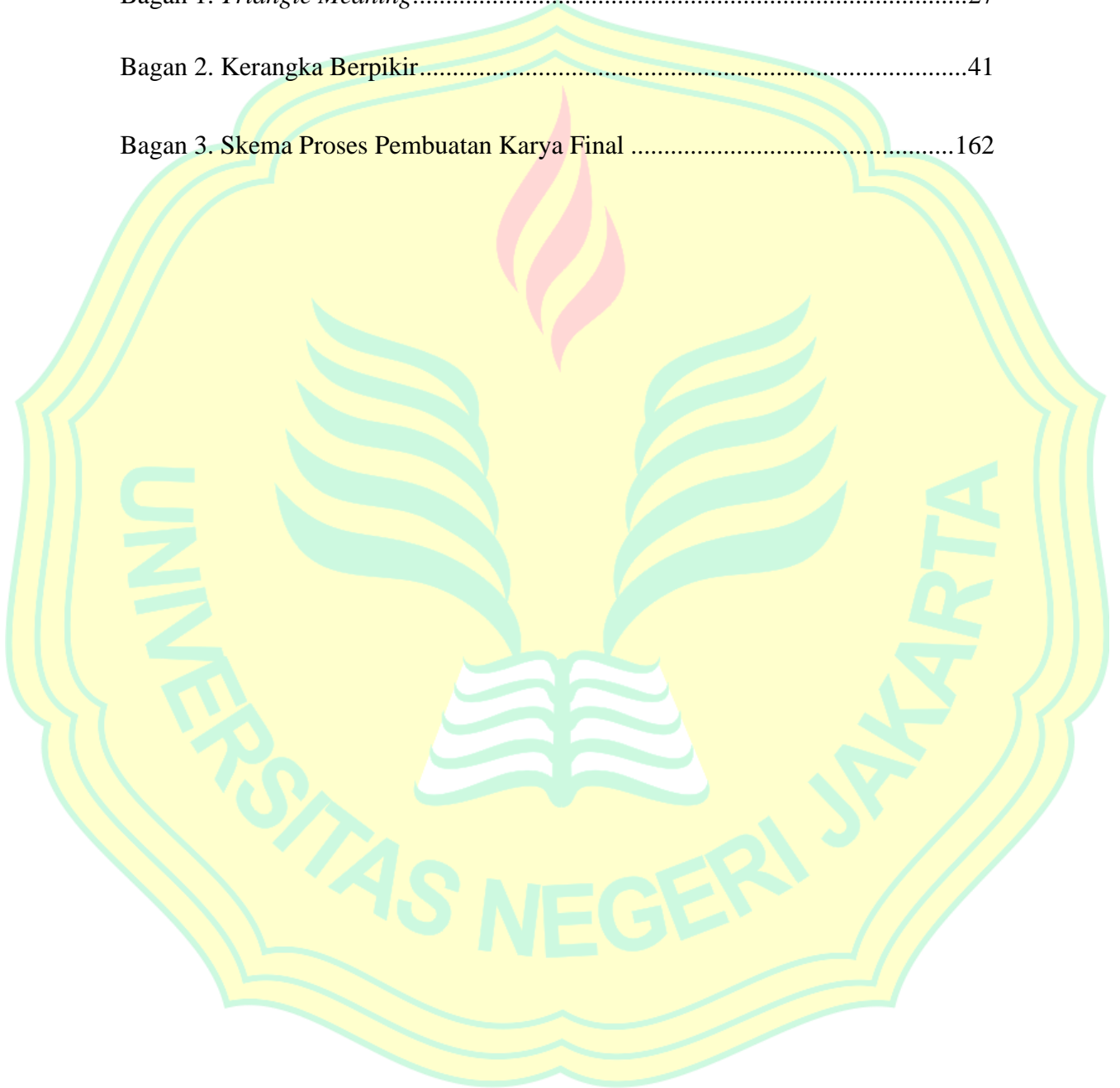
Gambar 37. Display Eksplorasi 1.....	107
Gambar 38. Display Eksplorasi 2.....	108
Gambar 39. Display Eksplorasi 3.....	109
Gambar 40. Yohanes Todyatama ‘Awat Lepas’	109
Gambar 41. Karya Kolase Tody ‘Awat Lepas’	111
Gambar 42. Panel Kolase Tahapan <i>Depression</i> Sebelum Revisi.....	117
Gambar 43. Panel Kolase Tahapan <i>Depression</i> Sesudah Revisi	118
Gambar 44. <i>Screenshot Laman Home Pinterest</i>	119
Gambar 45. <i>Digital Collage Art_Non-Planned</i>	121
Gambar 46. Karya <i>Therapeutic</i> Kansa.....	96
Gambar 47. Karya <i>Therapeutic</i> Cornelius	97
Gambar 48. Karya Hasil Penciptaan	142
Gambar 49. <i>Acceptance Phase - Farewell</i>	143
Gambar 50. Detail Objek Nisan.....	148
Gambar 51. Detail Objek Patung Dr. Clark.....	149
Gambar 52. Detail Objek Seekor Kucing dan Bunga Azalea	150
Gambar 53. Pencarian Visual Menggunakan Google Lens	158
Gambar 54. Ketentuan Lisensi pexel.com	159

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skema Penjabaran Sumber Data Tiap Eksplorasi.....	47
Tabel 2. Uraian Perbandingan Riset Data Tahapan Kedukaan	70
Tabel 3. Alat dalam Penciptaan Karya.....	75
Tabel 4. Perbedaan Kolase Digital dan Manual	79
Tabel 5. Logbook Kegiatan Selama Magang	102
Tabel 6. Proses Penciptaan Karya Eksplorasi	108
Tabel 7. Daftar Pertanyaan Wawancara Bersama Narasumber Magang	115
Tabel 8. Tahapan dan Observasi Emosi dan Metafora	118
Tabel 9. Observasi Partisipan Pelaku Tahap Kedukaan.....	125
Tabel 10. Daftar Partisipan dan Karya <i>Therapeutic</i>	130
Tabel 11. Konsep Penciptaan Narasumber Magang	136

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. <i>Triangle Meaning</i>	27
Bagan 2. Kerangka Berpikir.....	41
Bagan 3. Skema Proses Pembuatan Karya Final	162

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara Partisipan.....	170
Lampiran 2. Data Wawancara Magang.....	177
Lampiran 3. Surat Permohonan Pembimbing.....	186
Lampiran 3. Kartu Asistensi Pembimbing I.....	187
Lampiran 4. Kartu Asistensi Pembimbing II.....	189
Lampiran 5. Dokumentasi Magang dan Berkarya.....	191
Lampiran 6. Kartu Kehadiran Seminar.....	195
Lampiran 7. Surat Izin Magang.....	197
Lampiran 8. Lembar Persetujuan Seminar.....	198
Lampiran 9. Lembar Pengesahan Proposal.....	199
Lampiran 11. Lembar Persetujuan Sidang.....	200
Lampiran 11. <i>Credits</i>	201

ABSTRAK

Alika Rahmadhanti, 2024. 'Refleksi Kedukaan dalam Penciptaan Seni Kolase Digital'. Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa, Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta.

Kehilangan seseorang yang sangat berharga merupakan suatu hal yang sulit untuk dilalui. Kehilangan bisa ditandai dengan putusnya hubungan satu individu dengan yang lain, *lost contact*, ataupun kehilangan karena kematian atau yang biasa disebut kedukaan.

Kedukaan (*Grief*) adalah peristiwa kehilangan yang disebabkan oleh kematian. Fase kedukaan atau biasa dikenal dengan *Five Stages of Grief*.

Penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan tahapan kedukaan melalui penciptaan seni kolase digital. Fokus utama pada karya ini adalah visualisasi berupa karya kolase digital yang bercerita tentang tahapan kedukaan yang dialami secara personal sebagai bentuk refleksi diri.

Penciptaan karya ini mengambil paham teori *Five stages of grief* merupakan suatu teori kedukaan yang meliputi lima tahap Penolakan (*Denial*), Kemarahan (*Anger*), Tawar-Menawar (*Bargaining*), Depresi (*Depression*), dan Menerima (*Acceptance*) merupakan sebuah kerangka yang membentuk pembelajaran hidup bagi kita setelah mengalami kehilangan.

Penciptaan karya menggunakan interes bentuk semi-figuratif, interes seni reflektif, dan interes estetik kontemporer. Karya dibuat sebagai simbol refleksi diri dan bentuk terapeutik seni akan luapan emosi yang terpendam sebagai bentuk pembelajaran tentang hubungan hidup dan mati.

Karya berupa Seni Kolase Digital yang merepresentasikan ekspresi dan emosi kehilangan dan kesedihan dari seniman yang merasakan kondisi penyangkalan, kesedihan, kesepian, ketidaksatbilan, dan kehilangan akan sosok yang berharga.

Kata Kunci: Kedukaan, Kehilangan, Refleksi Diri, Seni Kontemporer, Kolase Digital

ABSTRACT

Alika Rahmadhanti, 2024. 'Reflections of Grief in the Creation of Digital Collage Art'. Thesis on the Creation of Works of Fine Art, Fine Arts Education Study Program, Faculty of Languages and Arts, Jakarta State University.

Losing someone so precious is a difficult thing to go through. Loss can be marked by the severing of one individual's relationship with another person, loss of contact, or loss due to death or what is usually called grief.

Grief is an event of loss caused by death. The stages of grief or commonly known as the Five Stages of Grief.

This research aims to reflect the stages of grief through the creation of digital collage art. The main focus of this work is visualization in the form of a digital collage that tells the story of the stages of grief experienced personally as a form of self-reflection.

The creation of this work takes the understanding of the Five Stages of Grief theory which is a theory of grief which includes the five stages of Denial, Anger, Bargaining, Depression and Acceptance which is a framework that forms life lessons for us after experiencing loss.

The creation of works uses interests in semi-figurative forms, interests in reflective art, and interests in contemporary aesthetics. The work was created as a symbol of self-reflection and a form of therapeutic art to express hidden emotions as a form of learning about the relationship between life and death.

The work is in the form of Digital Collage Art which represents the expressions and emotions of loss and sadness from artists who feel conditions of denial, sadness, loneliness, instability, and loss of a valuable figure.

Keywords: Grief, Loss, Self-Reflection, Contemporary Art, Digital Collage