

**Ekspresi Emosi melalui Energi Warna dalam Penciptaan
Karya Seni Lukis Abstrak**

Tyara Putri Afandi
1206619055

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
2024

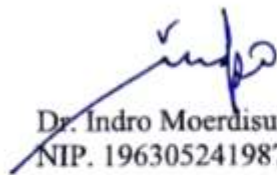
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa ini diajukan oleh:

Nama : TYARA PUTRI AFANDI
No.Registrasi : 1206619055
Program : Pendidikan Seni Rupa
Fakultas : Bahasa dan Seni
Judul : Ekspresi Emosi melalui Energi Warna dalam Penciptaan Karya Seni Lukis Abstrak

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 1

Dr. Indro Moerdisuroso, M.Sn
NIP. 196305241987031002

Dosen Penguji 1

Aprina Murwanti, S. Ds., Ph. D.
NIP. 198204302005012002

Dosen Pembimbing 2

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

Dosen Penguji 2

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

Kaprodi Pendidikan Seni Rupa

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

Dosen Koordinator

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

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni

Dr. Liliama Muliastuti, M.Pd
NIP. 196805291992032001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tyara Putri Afandi
No. Reg : 1206619055
Program Studi : Pendidikan Seni Rupa
Fakultas : Bahasa dan Seni
Judul : Ekspresi Emosi melalui Energi Warna dalam Penciptaan Karya Seni Lukis Abstrak

Menyatakan bahwa 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, makasaya 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, 21 Januari 2024

Tyara Putri Afandi
NIM. 1206619055

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

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

Nama : Tyara Putri Afandi
NIM : 1206619055
Fakultas/Prodi : Bahasa dan Seni / Pendidikan Seni Rupa
Alamat email : tyarasofficeroom@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPY Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif atas karya Ilmiah Skripsi yang berjudul :

Ekspresi Emosi melalui Energi Warna dalam Penciptaan Karya Seni Lukis Abstrak

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif ini UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengolanya dalam bentuk penangkalan 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 satu 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, 7 Februari 2024
Penulis

(Tyara Putri Afandi)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, puji syukur kehadiran Allah SWT telah memberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan dan kelancaran dalam menyelesaikan Laporan Sidang Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa yang berjudul “Ekspresi Emosi melalui Energi Warna dalam Penciptaan Karya Seni Lukis Abstrak”. Laporan Sidang Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan sebagai Sarjana Pendidikan Seni Rupa. Selesaiannya penciptaan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah turut berpartisipasi dalam kelancaran penyelesaian Laporan Sidang Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT (Tuhan yang Maha Esa), Bunda dan Ayah sebagai orang tua yang begitu besar jasa-jasanya membimbing dan selalu mendoakan anak tercinta.

Kepada Bapak Dr. Rizki Taufik Rakhman, S.Sn., M.Si. selaku Ketua Program Studi pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta. Bapak Dr. Indro Moerdisuroso, M.Sn. selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan, ide, arahan dalam teknis penciptaan, dan selalu memberikan semangat dalam proses Seminar Penciptaan Karya Seni Rupa. Bapak Agam Akbar Pahala, S.Pd., M.Sn. selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan, ide, arahan, susunan penulisan dan selalu memberikan semangat dalam proses penulisan Seminar Karya Seni Rupa.

Juga kepada Pak Amir Sarfudin selaku narasumber magang penciptaan yang telah memberikan masukan, ide, arahan dalam teknis penciptaan, dan memberikan pandangan baru tentang ilmu seni abstrak yang sebelumnya belum diketahui oleh perupa. Sekaligus sebagai seorang yang selalu memberikan semangat dalam proses Seminar Penciptaan Karya Seni Rupa.

Kepada Ibu Aprina Murwanti, S. Pd., Ph,D sebagai Dosen Penguji I yang telah memberikan banyak referensi, berupa saran masukan terkait tiga aspek penciptaan karya yang sangat membantu saya dalam mengembangkan ide penulisan dan proses berkarya. Juga kepada Ibu Dr. Ataswarin Oetopi, M.Pd. sebagai Dosen

Penguji II yang telah memberikan banyak koreksi dan pengarahannya terkait penyusunan bahasa dan penulisan Laporan Sidang Penciptaan Karya Seni Rupa.

Kepada Fuhaid Dhiaulhaq Abdurrahman sebagai pasangan yang telah mendukung sepenuh hati serta batin dan terus membangkitkan semangat kepada saya untuk menyelesaikan penulisan dan penciptaan karya tugas akhir ini. Dan tidak lupa juga kepada sahabat dekat, Andini Zahra Hidayat yang telah selalu menemani dan mensupport untuk menguatkan menyelesaikan penulisan Skripsi Penciptaan Tugas Akhir ini. Termasuk semua pihak yang turut andil dalam membantu penulisan Laporan Penciptaan Karya Seni Rupa ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan.

Akhir kata dengan kesadaran diri akan kekurangan dalam penulisan Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa ini saya membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Semoga dengan selesainya Laporan Seminar Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa ini dapat berguna bagi perupa dan pembaca. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 19 Januari 2024

TPA

ABSTRAK

Tyara Putri Afandi. 2024. *Ekspresi Emosi melalui Energi Warna dalam Penciptaan Karya Seni Lukis Abstrak*. Laporan Seminar Penciptaan Karya Seni Rupa, Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta.

Seni Abstrak merupakan karya yang berwujud 2 (dua) dimensi atau lukisan, yang dibuat melalui indra perasa yang meluapkan sesuatu tidak melalui perwujudan sebuah figur atau objek dalam karya lukis. Seni Abstrak mengutamakan komposisi, harmoni, dan proporsi dalam komponen karya. Karya lukis yang berawal dari perpecahan emosi dalam keluarga yang mempengaruhi sifat dan karakter perupa. Penciptaan karya ini menjadi cara meluapkan emosi perupa dalam berkarya. Seni Modern yang digunakan dalam penyusunan komponen-komponen tersebut, termasuk dan terutama pada unsur-unsur rupa. Warna dan unsur-unsur rupa diutamakan untuk mewujudkan permasalahan personal yang dikisahkan menjadi sebuah karya lukis abstrak. Dengan pendekatan *material thinking* dalam penciptaan, perupa memvisualisasikan ekspresi dan emosi tersebut pada goresan dan permainan warna dengan medium cat dan kuas, yang kemudian disusun dan diciptakan kedalam Seni Lukis Abstrak.

Kata Kunci : *material thinking, energi warna, energi garis, keluarga, seni lukis abstrak*

ABSTRACT

Tyara Putri Afandi. 2024. Emotional Expression dalam color energy dalam creation of works of abstract painting. Final Art Project Report, Fine Arts Education, Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Jakarta.

Abstract Art is a work in the form of 2 (two) dimensions or paintings, which are made through the sense of taste that overflows something, not through the embodiment of a figure or object in a painting work. Abstract Art prioritizes composition, harmony, and proportion in the components of the work. Painting works that start from emotional divisions in the family that affect the nature and character of the artist. The creation of this work is a way to vent the artist's emotions in his work. Modern art is used in the preparation of these components, including and especially in visual elements. Color and visual elements are prioritized to realize personal problems that are figuratively translated into an abstract painting work. With a material thinking approach in creation, the artist visualizes these expressions and emotions in strokes and color play with the medium of paint and brushes, which are then arranged and created into Abstract Painting.

Keywords: *Material thinking, color energy, line energy, family, abstract painting*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penciptaan	1
B. Pengembangan Ide Penciptaan	4
C. Masalah Penciptaan	7
D. Tujuan Penciptaan	7
E. Karakteristik Penciptaan (<i>State Of The Art</i>).....	8
1. Aspek Konseptual	8
2. Aspek Visual.....	10
3. Aspek Operasional.....	24
F. Manfaat Penciptaan	27
1. Manfaat bagi Perupa	27
2. Manfaat untuk institusi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan untuk Pendidikan Seni Rupa	27
3. Manfaat untuk masyarakat umum	28
BAB II STUDI PUSTAKA	29
A. Tinjauan Pustaka.....	29
1. Tinjauan Referensi Penelitian Terdahulu	29

2. Tinjauan Referensi Praktik	33
B. Kajian Teori	41
1. Seni Abstrak	41
2. Teknik Lukis Abstrak.....	43
3. Psikologi Seni.....	45
4. Ekspresi Emosi dalam Psikologi menurut Rudolf Arnheim.....	46
5. Refleksi Emosi melalui Myer Briggs Type Indicator (MBTI)	50
6. Refleksi Energi Warna menurut Teori Browster	51
7. Teori Pertumbuhan Anak terhadap Pola Asuh Orang Tua	56
8. Seni Lukis Modern.....	58
C. Kerangka Berpikir Dan Diagram	60
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Desain Penelitian.....	61
B. Teknik dan Instrumen Penelitian	62
C. Teknik Analisis Data	62
D. Laporan Hasil Magang	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	94
A. Hasil Penelitian	94
B. Hasil Karya	99
C. Pembahasan	129
BAB V PENUTUP.....	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN.....	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Psikologi Seni, (29,7 x 42 cm), 2022.	5
Gambar 2. “Red” (29,7 x 42 cm), 2022.	5
Gambar 3. Hasil Tes Kepribadian MBTI Pemimpin - Protagonis "ENFJ-T"	12
Gambar 4. Hasil Tes Kepribadian MBTI Pemimpin - Pola pikir intuitif.....	12
Gambar 5. Hasil tes Kepribadian MBTI Pemimpin - Taktik penilai	12
Gambar 6. Hasil Tes Kepribadian MBTI pemimpin - Identitas Asertif	12
Gambar 7. Hasil Tes Kepribadian MBTI Pemimpin - Sifat Perasa.....	12
Gambar 8. Hasil Tes Kepribadian MBTI Pemimpin - Energi Ekstrovert.....	12
Gambar 9. Hasil Tes Kepribadian Ibu - Konsul.....	13
Gambar 10. Hasil Tes Kepribadian Ibu - Pemikiran Observant	13
Gambar 11. Hasil Tes Kepribadian Ibu - Taktik Penilai.....	13
Gambar 12. Hasil Tes Kepribadian Ibu - Identitas Asertif	13
Gambar 13. Hasil Tes Kepribadian Ibu - Sifat Emosional.....	13
Gambar 14. Hasil Tes Kepribadian Ibu - energi Ekstrovert.....	13
Gambar 15. Hasil Tes Kepribadian Adik Perempuan - INFJ-T "Penasihat"	14
Gambar 16. Hasil Tes Kepribadian MBTI Adik perempuan - Pikiran Intuitif	14
Gambar 17. Hasil Tes Kepribadian Adik perempuan - Taktik Penilai	14
Gambar 18. Hasil Tes Kepribadian MBTI Adik perempuan - Identitas Turbulen	14
Gambar 19. Hasil Tes Kepribadian MBTI Adik Perempuan - Sifat Perasa.....	14
Gambar 20. Hasil Tes Kepribadian Adik Perempuan - Energi Introvert.....	14
Gambar 21. Tipe Kepribadian Adik Laki-Laki - Advokat (INFJ-T)	15
Gambar 22. Hasil Tes Kepribadian Adik Laki-laki - Pola Pikir Intuitif	15
Gambar 23. Hasil Tes Kepribadian Adik Laki-laki - Strategi Taktik Penilai	15
Gambar 24. Hasil Tes Kepribadian Adik laki-laki - Identitas Turbulen.....	15
Gambar 25. Hasil Tes Kepribadian Adik Laki-laki - Sifat Perasa.....	15
Gambar 26. Hasil Tes Kepribadian Adik Laki-laki - Energi Introvert	15
Gambar 27. Hasil Tes Kepribadian MBTI Anak Perempuan “ENFJ-T”	16
Gambar 28. Hasil Tes Kepribadian MBTI - Pikiran Intuitif.....	16

Gambar 29. Hasil Tes Kepribadian MBTI - Taktik Penilai	16
Gambar 30. Hasil Tes Kepribadian MBTI – Identitas Turbulen	16
Gambar 31. Hasil Tes Kepribadian MBTI - Sifat Perasa.....	16
Gambar 32. Hasil Tes Kepribadian MBTI - Energi Ekstrover	16
Gambar 33. Garis (1) - Unsur Rupa	18
Gambar 34. Garis (2) - Unsur Rupa	18
Gambar 35. Garis (3) - Unsur Rupa	18
Gambar 36. Bidang - Unsur Rupa.....	19
Gambar 37. Tekstur - Unsur Rupa	20
Gambar 38. Ruang - Unsur Rupa.....	20
Gambar 39. Warna(2) - Unsur Rupa	21
Gambar 40. Warna(2) - Unsur Rupa	21
Gambar 41. Proporsi - Prinsip Seni	22
Gambar 42. Teknik <i>Blocking</i>	26
Gambar 43. Teknik Pembuatan Tekstur.....	26
Gambar 44. Teknik usap tekstur	26
gambar 45. Teknik cap.....	26
Gambar 46. Teknik usap pada latar.....	27
Gambar 47. Teknik pembuatan garis outline	27
Gambar 48. Karya Bobi "Afirmasi #2" (120x130 cm), 2019.	29
Gambar 49. Karya Rizka "Ruang Tanpa Sudut" (115x135 Cm), 2019.	30
Gambar 50. Karya Thamrin "Modern II" (100x100 Cm), 2020.	31
Gambar 51. Wassily Kandinsky, "Mit dem schwarzen Bogen (Picture with a Black Arch)", (198 x 189 cm), 1912.....	34
Gambar 52. Paul Jackson Pollock, "Watery Paths (Sentieri ondulati)", 1947.....	37
Gambar 53. Nunung WS, "Lukisan Bulan Juli 2020", 2020.	39
Gambar 54. Kegiatan magang siswa/i SMK58 Jakarta di Padepokan Ciliwung bersama Bang Armain.....	74
Gambar 55. Foto bersama Pak Amir Sarfudin	75
Gambar 56. Amir Sarfudin, "Menggali Sumber Kehidupan" (40 x 60 cm)	76
Gambar 57. Amir Sarfudin, "Menembus Jarak Antar Waktu" (40 x 60 cm).....	77

Gambar 58. Amir Sarfudin, "Merah di Atas Bidang Terjal' (40 x 60 cm).....	77
Gambar 59. Amir Sarfudin, "Dinamika Kehidupan" (40 x 60 cm)	78
Gambar 60. Amir Sarfudin, "Crossing Energy" (40 x 60 cm)	78
Gambar 61. Proses penciptaan karya eksplorasi teknik	79
Gambar 62. Proses penciptaan karya eksplorasi	80
Gambar 63. Eksplorasi 1 "Perasaan" (60x50 cm)	83
Gambar 64. Eksplorasi 2 – “Biru” (50x60 cm).....	84
Gambar 65. Eksplorasi 3 – “Atau tidak” (50x60 cm)	85
Gambar 66. Eksplorasi 4 – “Arus” (30x40 cm)	86
Gambar 67. Eksplorasi 5 – “Garis” (30x40 cm)	87
Gambar 68. Eksplorasi 6 – “Panas Biru” (30x40 cm)	88
Gambar 69. Eksplorasi 7 – “Arah Banyak” (50x60 cm).....	89
Gambar 70. Karya Eksplorasi 1, "tak terbendung" (100x80 cm), 2023.	94
Gambar 71. Karya Eksplorasi 2, "hari ini" (70 x 50 cm), 2023.	95
Gambar 72. Karya Eksplorasi 3, "kemarin" (100 x 80), 2023.	96
Gambar 73. Hasil Karya Jadi, "Cermin" (150x100 cm), Tyara Putri Afandi, 2024.	99
Gambar 74. Sketsa Komposisi dan Proporsi 1	101
Gambar 75. Sketsa Komposisi dan Proporsi 2.....	102
Gambar 76. Sketsa Komposisi dan Proporsi 3.....	102
Gambar 77. Tekstur Detail Latar	104
Gambar 78. Karakter Pemimpin - warna merah	105
Gambar 79. Bgaaian outline karakter ayah.....	105
Gambar 80. Karakter Ibu – warna ungu.....	105
Gambar 81. Bagian tekstur karakter Ibu	106
Gambar 82. Bagian outline karakter ibu	106
Gambar 83. Unsur Rupa - "bekerja"	107
Gambar 84. Karakter Adik perempuan	107
Gambar 85. Bagian karakter Adik perempuan.....	109
Gambar 86. Bagian karakter Adik Perempuan	109
Gambar 87. Karakter Adik Laki-laki	109

Gambar 88. Karakter Anak Terakhir (1).....	110
Gambar 89. Karakter Anak terakhir (2)	111
Gambar 90. Detail warna Karakter Anak Terakhir – Depan	112
Gambar 91. Detail tesktur karakter Anak Terakhir – Belakang.....	113
Gambar 92. Karakter Anak perempuan (Perupa).....	113
Gambar 93. Unsur rupa "mendengar"	114
Gambar 94. Unsur Rupa - "mengikuti"	115
Gambar 95. Bagian outline karakter anak perempuan	115
Gambar 96. Sketsa Komposisi dan Proporsi 3.....	116
Gambar 97. Proses sebelum penuangan warna	117
Gambar 98. Latar karya dibuat dengan kuas rol besar.....	117
Gambar 99. Warna Violet/ungu) karakter Ibu	118
Gambar 100. Dokumentasi bidang ibu dan bagian anak perempuan.....	119
Gambar 101. Hail Karya tanpa outline unsur rupa dan bidang anak perempuan	119
Gambar 102. Hasil karya sudah outline, tanpa bidang anak perempuan	120
Gambar 103. Percobaan teknik Pollock	121
Gambar 104. Teknik Cap Yang digunakan Karya Tugas Akhir.....	122
Gambar 105. Bidang karakter Adik perempuan	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Table Hasil Tes Kepribadian MBTI Pemimpin	12
Table 2. Table Hasil Tes Kepribadian MBTI Ibu	13
Table 3. Table Hasil Tes Kepribadian Adik Perempuan.....	14
Tabel 4. Hasil Tes Kepribadian MBTI - Adik Laki-laki.....	15
Tabel 5. Hasil Tes Kepribadian MBTI – Anak Perempuan (perupa)	16
Tabel 6. Table Bahan Aspek Operasional.....	24
Tabel 7. Table alat - Aspek Operasional.....	25
Tabel 8. Table Teknik - Aspek Operasional	26
Tabel 9. Tabel Pertanyaan Tes kepribadian MBTI	63
Tabel 10. Tabel Chart Hasil Tes Kepribadian MBTI Pemimpin (Ayah).....	71
Tabel 11. Tabel Chart hasil Tes kepribadian MBTI Ibu	72
Tabel 12. Tabel Chart Hasil Tes Kepribadian MBTI Adik perempuan.....	72
Tabel 13. Tabel Chart Hasil tes Kepribadian MBTI Adik Laki-laki	73
Tabel 14. Tabel Chart Hasil Tes Kepribadian MBTI Adik Perempuan.....	73
Tabel 15. Daftar Kegiatan Pameran Karya Amir Sarfudin	76
Tabel 16. Tabel Kegiatan Harian Magang	81

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Berpikir.....	60
---------------------------------	----