

**KOMPLEKSITAS RUMAH DALAM PENCIPTAAN KARYA
SENI INSTALASI**

Intelligentia - Dignitas

Jazlyne Xioley

1206622012

SKRIPSI

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

JULI, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Jazlyne Xioley
NIM : 1206622012
Program Studi : Pendidikan Seni Rupa
Fakultas : Fakultas Bahasa dan Seni
Judul : Kompleksitas Rumah Dalam Penciptaan Karya Seni Instalasi

Telah diperiksa dan disetujui untuk ujian skripsi

Jakarta, 11 Juni 2026

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Saut Mangihut Marpaung, M.Sn.
NIP. 197710012024211001

Desy Sugianti, M.Sn.
NIP. 199112062024062001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Pendidikan Seni Rupa FBS UNJ

Dr. Rizki Taufik Rakhman, S.Sn, M. Si.
NIP. 19771003 200112 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Jazlyne Xioley
No. Registrasi : 1206622012
Program Studi : Pendidikan Seni Rupa
Fakultas : Bahasa dan Seni
Judul Skripsi : Kompleksitas Rumah dalam Penciptaan Karya Seni Instalasi

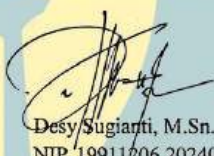
Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I

Saut Mangihut Marpaung, S.Sn., M.Sn.
NIP. 19771001 202421 1 001

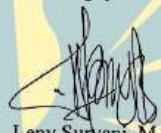
Pembimbing II

Desy Sugianti, M.Sn.
NIP. 19911206 202406 2 001

Penguji I

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

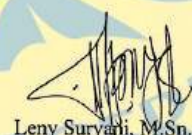
Penguji II

Leny Suryani, M.Sn.
NIP. 19970617 202406 2 002

Dekan
Fakultas Bahasa dan Seni

Dr. Samsi Setiadi, M.Pd.
NIP. 19771008 2005011002

Ketua Penguji

Leny Suryani, M.Sn.
NIP. 19970617 202406 2 002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Jazlyne Xioley
No. Registrasi : 1206622012
Program Studi : Pendidikan Seni Rupa
Fakultas : Bahasa dan Seni
Judul Skripsi : Kompleksitas Rumah dalam Penciptaan Karya Seni Instalasi

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila saya mengutip karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta apabila terbukti melakukan tindakan plagiat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 8 Juli 2026

Jazlyne Xioley
1206622012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

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 : Jazlyne Xioley
NIM : 1206622012
Fakultas/Prodi : Fakultas Bahasa dan Seni / Program Studi Pendidikan Seni Rupa
Alamat email : geminiziele@gmail.com

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

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

yang berjudul :

Kompleksitas Rumah dalam Penciptaan Karya Seni Instalasi

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan dan Kearsipan 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, 24 Agustus 2025

Penulis

(Jazlyne Xioley)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugerah-Nya sehingga Laporan Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa dengan judul *“Kompleksitas Rumah dalam Penciptaan Karya Seni Instalasi”* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari tahapan akademik dalam penyelesaian tugas akhir pada Program Studi Pendidikan Seni Rupa. Melalui penulisan ini, peneliti berupaya mengkaji serta mengembangkan gagasan mengenai kompleksitas makna rumah yang tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai ruang pengalaman, relasi, dan dinamika kehidupan sehari-hari. Gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui penciptaan karya seni instalasi yang mengolah berbagai media dan pendekatan visual sebagai sarana penyampaian pesan.

Laporan ini tentu tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa hormat, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Indro Moerdisuroso, M.Sn., selaku Koordinator Mata Kuliah Perencanaan Skripsi Penciptaan Karya Seni Rupa yang telah memberikan arahan selama proses penyusunan.
2. Bapak Dr. Rizki Taufik Rakhman, M.Si., selaku Koordinator Program Studi yang telah memberikan arahan selama masa studi peneliti.
3. Bapak Saut Mangihut Marpaung, M.Sn., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta kepercayaan kepada peneliti dalam proses penciptaan karya.

4. Ibu Desy Sugianti, M.Sn., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kepercayaan kepada peneliti dalam proses penyusunan penulisan proposal.
5. Kak Kemala Hayati dan Studio Matrahita, selaku narasumber dan tempat pelaksanaan magang, atas kesempatan, bimbingan, serta pengalaman yang telah diberikan selama proses pembelajaran.
6. Keluarga Besar Yogyakarta, Kak Kemala, Kak Hafizh, Kak Nela, Kak Shidqi, Kak Wira, Loki, Mas Iqbal, Mas Faisal, dan Pak Andre, atas bantuan dan dukungan selama peneliti menjalani masa magang di Yogyakarta.
7. Kak Veronica Liana dan Kak Sara Diani, selaku narasumber ahli yang telah meluangkan waktu, berbagi pengetahuan, serta pandangan yang sangat berharga dalam proses pendalaman konsep peneliti.
8. Yang tersayang, Mami, Mbah, dan Nenek yang selalu hidup dalam kenangan peneliti, Mama Nini, Om Bono, dan Ruel, serta Papi dan Nyanya. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, dan kehadiran yang telah membentuk makna “rumah” dalam hidup peneliti. Dari kalian, peneliti belajar bahwa rumah bukan sekadar ruang fisik, melainkan tempat tumbuhnya pengalaman, kenangan, dan perasaan yang kemudian menjadi sumber inspirasi dalam penciptaan karya ini.
9. Teman-teman SERSAN, terutama Chosy, Bila, Bitu, Dila, Alicia, Dhina, Kemma, dan Ratu yang selalu bersama-sama dengan peneliti, serta menjadi bagian dari “rumah” dalam perjalanan proses ini.
10. Awan, yang selalu hadir dalam berbagai bentuk, menjadi bagian dari proses yang tidak selalu terlihat, dan turut menjadi bagian dari perjalanan peneliti.

11. Semua yang telah menjadi bagian dari proses ini, dalam bentuk kehadiran dan peran yang berharga, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dalam proses penyusunan proposal ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan, baik dari segi penulisan maupun pengembangan konsep. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan karya dan penulisan di tahap selanjutnya.

Jakarta, 13 Juni 2026

Jazlyne Xioley

ABSTRAK

Rumah tidak hanya dipahami sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai ruang hidup yang terbentuk melalui pengalaman, relasi, dan memori. Penciptaan ini bertujuan mengembangkan konsep kompleksitas rumah ke dalam karya seni instalasi melalui eksplorasi konsep, visual, material, dan teknik. Pemahaman rumah sebagai *lived space* mengacu pada Cornelia Rezeanu yang menempatkan ruang domestik sebagai ruang yang dialami melalui tubuh, emosi, dan ingatan. Konsep tersebut dipertemukan dengan pendekatan *complex systems* yang memandang suatu sistem sebagai keterhubungan berbagai unsur yang menghasilkan kondisi dan makna baru melalui interaksi antarelemen. Dalam konteks penciptaan ini, kompleksitas rumah dipahami melalui keterjalinan ruang, penghuni, pengalaman, material, relasi, dan waktu yang terus mengalami perubahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Artistic Research* melalui tahapan observasi, eksplorasi, eksperimen, visualisasi, dan refleksi. Proses penciptaan dilakukan melalui penelusuran arsip visual rumah, eksplorasi material, serta pemanfaatan limbah tekstil. Hasil penciptaan berupa karya seni instalasi yang mengolah fragmen elemen rumah dan arsip material untuk merepresentasikan hubungan antara struktur fisik dan pengalaman domestik. Penciptaan ini menunjukkan bahwa kompleksitas rumah tidak terletak pada kerumitan bentuk arsitekturalnya, tetapi pada keterhubungan berbagai unsur yang membentuk dan mengubah makna rumah dari waktu ke waktu.

Kata kunci: kompleksitas rumah, seni instalasi, *Artistic Research*, *lived space*, *complex systems*, arsip material.

ABSTRACT

Home is not only understood as a physical building, but as a lived space formed through experiences, relationships, and memories. This artistic creation aims to develop the concept of the complexity of home into an installation artwork through the exploration of conceptual, visual, material, and technical aspects. The understanding of home as a lived space refers to Cornelia Rezeanu, who positions domestic space as a space experienced through the body, emotions, and memories. This concept is connected with the complex systems approach, which views a system as an interconnected set of elements that generates new conditions and meanings through interactions among its components. In the context of this artistic creation, the complexity of home is understood through the interconnectedness of space, inhabitants, experiences, materials, relationships, and time, which continuously undergo change. This research employs a qualitative approach using the Artistic Research method through the stages of observation, exploration, experimentation, visualization, and reflection. The creation process involves tracing visual archives of the home, exploring materials, and utilizing textile waste. The resulting installation artwork processes fragments of domestic elements and material archives to represent the relationship between physical structure and domestic experience. This artistic creation demonstrates that the complexity of home does not lie in the complexity of its architectural form, but in the interconnectedness of various elements that shape and transform the meaning of home over time.

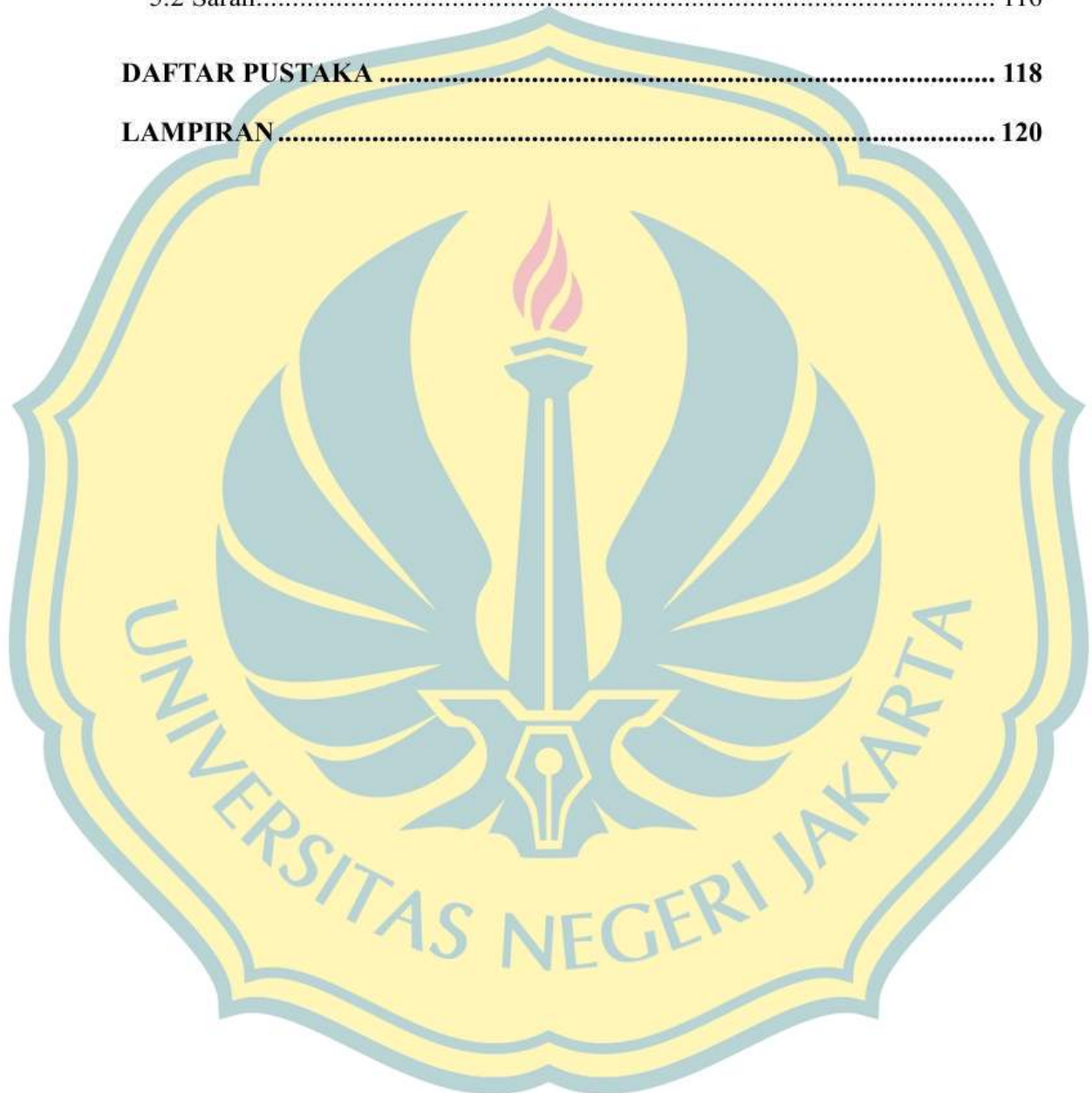
Keywords: *complexity of home, installation art, Artistic Research, lived space, complex systems, material archives.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penciptaan.....	1
1.2 Perkembangan Ide Penciptaan.....	4
1.3 Masalah Penciptaan.....	6
1.4 Tujuan Penciptaan.....	6
1.5 Fokus Penciptaan.....	7
1. 5.1 Aspek Konseptual.....	7
1.5.2 Aspek Visual	10
1.5.3 Aspek Operasional.....	14
1.6 Manfaat Penciptaan.....	18
1.6.1 Bagi Peneliti.....	18

1.6.2 Bagi Masyarakat.....	19
1.6.3 Bagi Pengamat Seni.....	19
1.6.4 Bagi Ilmu Pendidikan Seni Rupa	19
1.6.5 Bagi Prodi Pendidikan Seni Rupa	20
BAB II STUDI PUSTAKA	21
2.1 Tinjauan Pustaka	21
2.1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	21
2.1.2 Tinjauan Referensi Praktik	36
2.2 Kerangka Teori.....	46
2.2.1 Kompleksitas Rumah.....	46
2.2.2 Seni Instalasi dan Teori Bentuk.....	48
2.2.3 Memori dan Ruang.....	50
2.2.4 Fenomenologi Ruang.....	51
2.3 Kerangka Berpikir dan Diagram.....	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53
3.1 Desain Metode Penciptaan dan Jenis Riset Penciptaan	53
3.2 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	68
3.3 Teknik Penyajian dan Analisis Data.....	70
3.4 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	88
BAB VI HASIL PENCIPTAAN DAN PEMBAHASAN	90
4.1 Hasil Penelitian	90
4.2 Visualisasi dan Deskripsi Karya	99

4.3 Pembahasan	109
BAB V PENUTUP	115
5.1 Kesimpulan.....	115
5.2 Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Simulacrum Isolation (2020)	21
Gambar 2. “Beyond The Shadows” (2019).....	27
Gambar 3. Diantara Timbang Tak Berimbang (2024)	31
Gambar 4. Bunnie Reiss	36
Gambar 5. The Pillow Fort.....	37
Gambar 6. Veronica Liana.....	40
Gambar 7. “Rupa Tan Matra” pada ARTJOG 2025	40
Gambar 8. Heidi Bucher	43
Gambar 9. “Herrenzimmer”	44
Gambar 10. Kerangka Berpikir	52
Gambar 11. Bagian I: Ambang Batas	58
Gambar 12. Proses Eksplorasi 1	59
Gambar 13. Proses Eksplorasi 1	59
Gambar 14. Bagian II : Struktur.....	60
Gambar 15. Proses Eksplorasi 2	61
Gambar 16. Proses Eksplorasi 2	62
Gambar 17. Bagian III: Berakar	63
Gambar 18. Proses Eksplorasi 3	64
Gambar 19. Proses Eksplorasi 3	64
Gambar 20. Kemala Hayati.....	73
Gambar 21. Studio Matrahita	75
Gambar 22. Merawat yang Tak Tercatat (2025)	76

Gambar 23. Perempuan Pembawa Peradaban.....	77
Gambar 24. Karya Martahita “Kisah Sepanjang Masa” (2025)	77
Gambar 25. Dokumentasi Hasil Eksplorasi	84
Gambar 26. Prototipe Eksplorasi 1	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alat yang Digunakan	15
Tabel 2. Jenis Riset	54
Tabel 3. Sumber dan Jenis Data Penelitian	55
Tabel 4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	68
Tabel 5. Hasil Pengumpulan Data Selama Magang	78
Tabel 6. <i>Logbook</i> Magang	80
Tabel 7. Jadwal Kegiatan SPKSR (Seminar Persiapan Karya Seni Rupa)	88
Tabel 8. Jadwal PKSR (Penciptaan Karya Seni Rupa)	89
Tabel 9. Inventarisasi Hasil Observasi Rumah	91
Tabel 10. Inventarisasi Motif Rumah	92
Tabel 11. Hasil Eksperimen Teknik	98
Tabel 12. Spesifikasi Karya I	99
Tabel 13. Spesifikasi Karya II	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Kesediaan Dosen Penguji	120
Lampiran 2. Lembar Persetujuan Seminar	121
Lampiran 3. Lembar Konsultasi Pengkaryaan	122
Lampiran 4. Lembar Konsultasi Penulisan	124
Lampiran 5. Lembar Kehadiran Seminar	126
Lampiran 6. Dokumentasi Magang	127
Lampiran 7. Lembar Bimbingan Penulisan	120
Lampiran 8. Lembar Bimbingan Pengkaryaan	121

