

ALAM BAWAH SADAR DALAM FOTOGRAFI EKSPRESI

SKRIPSI
TUGAS AKHIR PENCIPTAAN SENI FOTOGRAFI
untuk memenuhi persyaratan derajat sarjana
Program Studi Fotografi

Ana Setyardyani Putri
NIM 1510766031

JURUSAN FOTOGRAFI
FAKULTAS SENI MEDIA REKAM
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2022

Alam Bawah Sadar dalam Fotografi Ekspresi

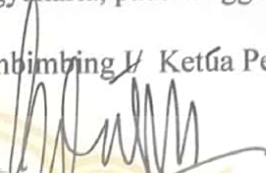
Diajukan oleh:

Ana Setyardyani Putri

NIM 1510766031

Skripsi dan Pameran Karya Seni Fotografi telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Skripsi Tugas Akhir Jurusan Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, pada tanggal 10 Juni 2022

Pembimbing I / Ketua Penguji

Dr. Edial Rusli, M.Sn.

NIDN. 0003026703

Pembimbing II / Anggota Penguji

Aji Susanto Anom P, M.Sn.

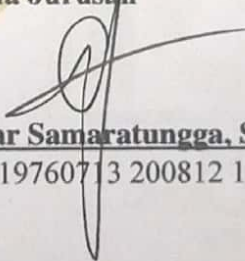
NIDN: 0622108903

Cognate / Penguji Ahli

Kusriani S.Sos., M.Sn.

NIDN. 0031077803

Ketua Jurusan

Oscar Samaratunga, S.E., M.Sn.

NIP 19760713 200812 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Media Rekam

Dr. Irwandi, M.Sn.

NIP. 19771127 200312 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : Ana Setyardyani Putri
No. Mahasiswa : 1510766031
Jurusan/Minat Utama : Fotografi
Judul Skripsi : **Alam Bawah Sadar dalam Fotografi Ekspresi**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Skripsi **Penciptaan Karya Seni** saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah itu dan disebutkan dalam daftar pustaka. **Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima sanksi apapun apabila di kemudian hari diketahui tidak benar.**

Yogyakarta, 18 Juli 2020

Yang membuat pernyataan

.....
Ana S Putri

NIM: 1510766031

Karya tugas akhir ini saya persembahkan untuk setiap orang yang berusaha mengenal dirinya sendiri ataupun yang mencari kembali dirinya sendiri. Keyakinan adalah hal terpenting yang kita jadikan dasar kehidupan, namun keyakinan tetaplah suatu system dan tiada sistem yang tidak memiliki kekurangan.

Semoga kita tidak pernah berhenti membuka diri untuk terus terinspirasi, dikenali, mengenali, dibenci dan dilupakan. Dan dunia akan terus berjalan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan pada Tuhan YME Yang Maha Esa atas segala berkah dan kesempatan yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi Tugas Akhir dengan baik dan dalam keadaan sehat. Skripsi Tugas Akhir penciptaan merupakan syarat dalam menyelesaikan studi S-1 Prodi Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Tugas akhir memvisualkan hasil interpretasi dengan metode asosiasi bebas pada jurnal pribadi demi menggambarkan alam bawah sadar. Karya disajikan dalam bentuk media campuran dan olah digital sebagai instalasi karya fotografi. Diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendampingi dalam menyelesaikan materi. Penulis mendapatkan banyak dukungan dan motivasi serta bimbingan yang berharga dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan YME Yang Maha Esa atas segala berkah dan kesempatan yang diberikan.
2. Dr. Irwandi, M. Sn, selaku Dekan Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta;
3. Oscar Samaratunga SE, M. Sn, selaku Ketua Jurusan Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, ISI Yogyakarta;
4. Dr. Edial Rusli M Sn, selaku Dosen Pembimbing I Skripsi Tugas Akhir;
5. Aji Susanto Anom Purnomo M Sn, selaku Dosen Pembimbing II Skripsi Tugas Akhir;

6. Dr. Irwandi M. Sn, selaku dosen wali;
7. Seluruh bapak dan ibu dosen Jurusan Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta;
8. Seluruh staf kampus yang selalu membantu mahasiswa dalam penyelesaian Tugas Akhir;
9. Ibu yang selalu mendukung dan tidak pernah lelah berupaya membahagiakan keluarga;
10. Almarhum Bapak yang memberi inspirasi untuk bangun setiap pagi;
11. Lutfi Athasany sebagai adik yang memberi saran dan dukungan setiap saat;
12. Eka Tantiana sebagai pendukung dan rekan proses pengerjaan Tugas Akhir dari awal hingga selesai dengan baik;
13. House Of Natural Fiber atas dukungan penuh selama proses pengerjaan Tugas Akhir;
14. Rekan-rekan yang berjasa dalam mempermudah pengerjaan Tugas Akhir (Gisela, Irene Agrivine, Gian, Mas Andi, Pak Yudi, Wie Gieung);
15. Teman-teman angkatan 2015 yang tidak henti saling mendukung selama ini;
16. Terima kasih yang sangat mendalam pada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian Tugas Akhir ini dan tidak membiarkan penulis hilang arah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR KARYA.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penciptaan.....	1
B. Penegasan Judul.....	2
C. Rumusan Ide.....	4
D. Tujuan.....	4
BAB II IDE DAN KONSEP PERWUJUDAN.....	5
A. Landasan Penciptaan.....	7
B. Tinjauan Karya.....	12
C. Ide dan Konsep Perwujudan.....	19
BAB III METODE PENCIPTAAN KARYA.....	22
A. Objek Penciptaan.....	22
B. Metode Penciptaan.....	23
C. Proses Perwujudan.....	26
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
PUSTAKA LAMAN.....	86
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Karya Sara Lando.....	12
Gambar 2. Karya Sara Lando.....	13
Gambar 3. Karya Kristina McComb.....	14
Gambar 4. Karya Lene Marie Fossen.....	16
Gambar 5. Karya Roger Ballen.....	18
Gambar 6. Jurnal 2018.....	23
Gambar 7. Jurnal 2019.....	24
Gambar 8. Jurnal 2020.....	24
Gambar 9. Kamera Sony A7ii.....	26
Gambar 10. Lensa Sony 28-70mm f/3.5-5.6 dan 85mm f/1.8.....	26
Gambar 11. <i>Memory card</i> Sandisk Ultra.....	27
Gambar 12. Universal Flash Viltrox JY-680A LCD.....	28
Gambar 13. Tripod Yunteng Beike QZSD-666.....	28
Gambar 14. Laptop Macbook Pro Retina 13.....	29
Gambar 15. Pylox Clear.....	29
Gambar 16. Kaca Bening.....	30
Gambar 17. Paku.....	30
Gambar 18. Cat Akrilik MERIES.....	31
Gambar 19. Skema Pembuatan Karya.....	35

DAFTAR KARYA

Karya 1. Jangan Jadi Rutinitas.....	37
Karya 2. Tak Ada Guna.....	39
Karya 3. Terang Usai Mu.....	41
Karya 4. Tanpa Celah.....	43
Karya 5. Haru.....	45
Karya 6. Aku Tak Tahu Caranya.....	47
Karya 7. Akhirnya?.....	49
Karya 8. Bangun.....	51
Karya 9. Tinggalkan Sendiri.....	53
Karya 10. <i>Me Time</i>	55
Karya 11. Sudut Sepi.....	57
Karya 12. <i>Make Me Who I am</i>	59
Karya 13. Sudahi.....	61
Karya 14. Akar.....	63
Karya 15. Mencoba Masuk? Keluar.....	65
Karya 16. Bertemu.....	67
Karya 17. Aku Tak Sekuat Itu.....	69
Karya 18. Berhenti.....	71
Karya 19. <i>90 Minutes</i>	73
Karya 20. <i>All at Once</i>	75

Alam Bawah Sadar dalam Fotografi Ekspresi

Ana Setyardyani Putri

1510766031

ABSTRAK

Fotografi berkemampuan menjadi penyampai pesan dari dalam diri seseorang tanpa batasan ekspresi. Pengalaman dan kondisi alam bawah sadar dari pengguna media fotografi menjadi dasar pengolahan suatu foto melalui konsep dasar hingga penyajiannya. Alam bawah sadar sebagai tempat tersimpannya konflik terpendam selama masa hidup yang mempengaruhi perilaku seseorang. Sigmund Freud percaya bahwa perilaku manusia dewasa didorong oleh pengalaman masa kecil yang tertekan tentang cinta, kehilangan, seksualitas dan kematian. Karya ini mengemas alam bawah sadar ke dalam bentuk visual dengan materi yang diperoleh melalui penulisan jurnal pribadi. Media campuran adalah salah satu teknik dalam perwujudan foto dengan kebebasan material yang digunakan. Teknik media campuran mendorong ekspresi murni dari pengkarya yang dipilih dalam perwujudan karya ini yang dilengkapi dengan seri manipulasi digital. Karya ini sekaligus menjadi jurnal visual dalam perkembangan diri dari alam bawah sadar pada kesadaran. Perwujudan dilakukan berdasarkan observasi, studi pustaka, eksperimentasi dan eksplorasi. Karya disajikan dalam bentuk cetak digital, instalasi foto 3 dimensi dan foto transfer yang menceritakan tentang proses pikiran meliputi alam prasadar, alam sadar dan khususnya alam bawah sadar yang mempengaruhi emosi, pilihan dan perilaku manusia.

Kata kunci : *fotografi ekspresi, alam bawah sadar, media campuran.*

ABSTRACT

Photography has the ability to be a messenger from within a person without any limitations on expression. The experience and condition of the subconscious of photography media users becomes the basis for processing a photo through basic concepts to presentation. The subconscious as a place for hidden conflicts during a lifetime that affects a person's behavior. Sigmund Freud did not believe that adult human behavior is cared for by stressful childhood experiences of love, loss of sexuality, and death. This work packs the subconscious into a visual form with material obtained through writing a personal journal. Mixed media is one of the techniques in creating photos with the material of freedom used. Mixed media techniques that drive purely from the selected artists in the embodiment of this work are complemented by digital series facial expressions. This work is also a visual journal in the development of self from the subconscious to consciousness. The realization is based on observation, literature study, experimentation and exploration. The works are presented in the form of digital prints, 3-dimensional photo installations and photo transfers that tell about thought processes covering the preconscious, conscious and especially the subconscious that affect human emotions, choices and behavior.

Keywords: *photography expression, subconscious, mixed media.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penciptaan

Manusia merupakan makhluk yang memiliki berbagai macam dinamika dan kesinambungan antar-pikiran, perasaan, dan perilaku. Pikiran dalam hal ini mendasari perasaan dan perilaku manusia. Pembagian dari pikiran tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pikiran alam sadar dan pikiran alam bawah sadar.

Pikiran bawah sadar merupakan tempat penyimpanan informasi dan emosi. Subiyono (2012:25-28) menjelaskan jika terdapat fungsi dari bawah sadar yaitu menyimpan kebiasaan, emosi, memori jangka panjang, kepribadian, intuisi, kreativitas, persepsi, keyakinan dan nilai. Dengan demikian, setiap kejadian yang dialami oleh manusia akan tersimpan dalam alam bawah sadar beserta dengan emosi yang timbul di dalamnya. Alam bawah sadar akan membawa gagasan, solusi, wawasan dan pemenuhan hasrat diri melalui mimpi, intuisi, firasat, dan perasaan, yang termasuk di dalamnya hasrat untuk menyalurkan emosi, mimpi, dan segala petunjuk yang diperoleh dari alam bawah sadar.

Pemenuhan hasrat akan penyampaian alam bawah sadar kemudian dapat divisualisasikan dengan penciptaan karya fotografi salah satunya dalam proses berkarya yang tidak terlalu mengikat dan lebih bersifat eksploratif. Teknik media campuran merupakan teknik media yang menggabungkan berbagai metode dan media untuk membuat karya seni menjadi teknik yang dipilih untuk mengungkapkan kekhasan alam bawah sadar yang bersifat tidak teratur dan

spontan. Proses pengkaryaan yang eksploratif dipilih untuk mengolah visual alam bawah sadar. Penerapan teknik manipulasi digital dan media campuran digunakan dalam menyusun tanda dalam karya visual. Media fotografi menjadi aktivitas terapi atas usaha visualisasi dan penguraian kembali pengalaman alam bawah sadar saat proses perwujudan karya fotografi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka skripsi penciptaan karya seni ini dirasa penting dan bermakna untuk diwujudkan.

B. Penegasan Judul

1. Alam Bawah Sadar

Alam bawah sadar merupakan pikiran ketidaksadaran yang terdiri dari proses dalam pikiran yang terjadi secara mendadak dan tidak ada dalam wawas diri meliputi proses, ingatan, peminatan dan motivasi pikiran. Freud mengatakan, meskipun alam bawah sadar adalah bagian yang luput dari penglihatan dan keberadaannya seringkali tidak disadari, justru ia merupakan gudang konflik-konflik terpendam yang akan mempengaruhi perilaku individu (Freud, 2005: 204 dalam Putri, 2008: 21).

2. Fotografi Ekspresi

Dikenal juga sebagai “seni fotografi”, “fotografi artistik”, istilah “fotografi seni rupa” tidak memiliki arti atau definisi yang disepakati secara umum melainkan mengacu pada kategori foto yang tidak tepat, dibuat sesuai dengan visi kreatif dari fotografer. Dalam *Pot-pourri Fotografi* dijelaskan bahwa “Fotografi

telah membuktikannya dengan menghadirkan dirinya sebagaimana layaknya media seni rupa yang lain bahwa karya-karyanya dapat menjadi medium ekspresi pemotretnya (fotografi ekspresi) baik itu secara konseptual maupun dalam bentuk ‘gaya’ atau dengan cara tertentu dalam menampilkan karyanya” (Soedjono, 2007:4).

Berdasarkan penjabaran tersebut, pemilihan judul “Alam Bawah Sadar dalam Fotografi Ekspresi” bertujuan untuk membuat visual keadaan alam bawah sadar setelah adanya pengaruh stimulus eksternal dan internal yang menimbulkan konflik berupa kecemasan, rasa takut hingga penerimaan. Genre fotografi ekspresi dipilih karena berhubungan dengan alam bawah sadar yang cenderung tidak logis dan tidak mudah didefinisikan, terutama pada sifat eksploratif dalam pengkaryaan fotografi ekspresi menjadi alasan utama dalam pemilihan genre.

C. Rumusan Ide

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah penciptaan karya Tugas Akhir Fotografi dengan judul “Alam Bawah Sadar dalam Fotografi Ekspresi” adalah bagaimana menerapkan teori dan teknik fotografi ekspresi dalam visualisasi alam bawah sadar melalui eksplorasi media campuran?

D. Tujuan

Penciptaan karya ini memiliki tujuan mengekspresikan alam bawah sadar sekaligus kecintaan terhadap proses eksplorasi fotografi dengan kesederhanaan dan detail-detail yang harus diperhatikan dalam pembuatan suatu karya foto melalui teknik media campuran.

E. Manfaat

Diharapkan karya tugas akhir ini membawa manfaat bagi masyarakat umum atau penggiat seni sebagai referensi bentuk penyajian karya foto media campuran, sebagai instalasi dan gagasan yang membuka pembahasan seni mengenai alam bawah sadar dan dapat memberikan manfaat dalam bidang akademis dalam memperkaya pembelajaran praktik fotografi. Secara pribadi karya ini berupa *sense of relief* atas perasaan lega atas penyaluran alam bawah sadar ke dalam bentuk nyata.