

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN ISI YOGYAKARTA
SKEMA PENELITIAN TERAPAN**

Judul Penelitian

**Bodies on Social Phenomena: Implementasi Penciptaan Karya Berbasis
Fotogram Cyanotype dan Cat Minyak**

Peneliti :

**Dr. Irwandi, M.Sn. (NIP: 19771127 200312 1002)
Agni Saraswati, S.Sn., MA. (NIP: 198911302019032018)
Anjania Nanda Phitaloka (NIM : 2011056031)**

**Dibiayai oleh DIPA ISI Yogyakarta tahun 2022
Nomor: DIPA-023.17.2.677539/2022 tanggal 17 November 2021
Berdasarkan SK Rektor Nomor: 266/IT4/HK/2022 tanggal 20 Mei 2022
Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
Nomor: 2753 /IT4/PG/2022 tanggal November 2022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN
November 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
SKEMA PENELITIAN TERAPAN**

Judul Kegiatan : Bodies on Social Phenomena: Implementasi Penciptaan Karya berbasis Fotogram Cyanotype dan Cat Minyak

Ketua Peneliti

Nama Lengkap : Dr. Irwandi, S.Sn., M.Sn.
Perguruan Tinggi : Institut Seni Indonesia Yogyakarta
NIP/NIK : 197711272003121002
NIDN : 0027117702
Jab. Fungsional : Lektor Kepala
Jurusan : Fotografi
Fakultas : FSMR
Nomor HP : 081328656252
Alamat Email : insinyurwandi@gmail.com
Biaya Penelitian : DIPA ISI Yogyakarta : Rp. 12.000.000
Tahun Pelaksanaan : 2022

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap : Agni Saraswati, S.Sn., M.A.
NIP : 198911302019032018
Jurusan : D3 Animasi
Fakultas : FSMR

Anggota Mahasiswa (1)

Nama Lengkap : Anjanis Nanda Pithaloka
NIM : 2011056031
Jurusan : FOTOGRAFI
Fakultas : SENI MEDIA REKAM

Mengotahui

Dr. Irwandi, M.Sn.
NIP 197711272003121002

Yogyakarta, 12 November 2022

Ketua Peneliti

Dr. Irwandi, S.Sn., M.Sn.
NIP 197711272003121002

Mengetujui

Dr. Nur Sahid, M.Hum
NIP 196209011989031001

RINGKASAN

Penelitian terapan ini merupakan upaya penciptaan melalui kombinasi dua bidang seni, yaitu seni fotografi dan seni lukis. Pondasi dasar penciptaan ini adalah teknik fotografi abad ke-19 yaitu cyanotype, tepatnya fotogram di atas media cyanotype. Hasil awal berupa cetakan cyanotype dikombinasikan dengan torehan cat lukis untuk memperkuat karakter dan tema karya. Karya yang dihasilkan merupakan karya kolaboratif sejumlah lima buah karya. Metode utama dalam penciptaan ini adalah eksplorasi dan eksperimentasi pada teknik dan tema karya. Penciptaan kolaboratif semacam ini masih sangat jarang dilakukan dan penting untuk menjadi cara baru dalam berkarya. Cyanotype sendiri adalah teknik fotografi tua yang dibuat secara „handmade“ . Kondisi tersebut membuka ruang eksperimentasi. Pengombinasian cyanotype dan teknik lukis membuka peluang terwujudnya karya yang unik dan bernilai lebih. Tema yang diangkat dalam karya kolaboratif ini adalah tubuh dalam fenomena sosial. Target TKT penelitian terapan ini adalah karya yang siap dibuat sebagai pembuktian konsep penelitian (TKT 3). Luaran penelitian yang ditargetkan adalah KI, artikel di jurnal SINTA 2 dan artikel dalam prosiding seminar nasional. Penulisan jurnal akan difokuskan mengenai proses eksperimen, hasil akhir yang didapat dari eksperimen serta simpulan-simpulan yang ditemukan pascapenelitian.

Kata_kunci :Fotografi, Cyanotype, Seni Lukis, Tubuh

PRAKATA

Penulis mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyusun laporan akhir penelitian yang berjudul *Bodies on Social Phenomena: Implementasi Penciptaan Karya berbasis Fotogram Cyanotype dan Cat Minyak*. Penelitian ini merupakan upaya sintesis, eksplorasi dan eksperimentasi untuk memformulasikan produk fotografi seni terap melalui penggabungan aspek seni fotografi Cyanotype dan aspek seni lukis.

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung proses penulisan laporan akhir ini. Rasa hormat dan ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Prof. Dr. M. Agus Burhan, M.Hum.
2. Pembantu Rektor I Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Dr. St. Hanggar Budi Prasetya, M.Si.
3. Ketua Lembaga Penelitian Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Dr. Nur Sahid, M.Hum
4. Civitas Akademika Fakultas Seni Media Rekam,
5. Seluruh tim LPPM Institut Seni Indonesia Yogyakarta, atas segala dukungannya,
6. UPT Puskom ISI Yogyakarta,
7. Seluruh anggota tim penelitian, yaitu Agni Saraswati, S.Sn, M.A, dan Anjanía Nanda Pithaloka,
8. Keluarga penulis, atas dukungan, motivasi, dan doanya.

Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi menambah pengetahuan baru.

Yogyakarta, 12 November 2022

Dr. Irwandi, M.Sn.
Agni Saraswati, S.Sn, M.A.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	3
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
BAB 4. METODE PENELITIAN.....	10
BAB 5. HASIL YANG DICAPAI	11
BAB 6. KESIMPULAN.....	19
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN.....	21

- Draft Artikel Ilmiah
- Bukti status submission atau reprint Artikel Ilmiah
- Copy Sertifikat KI
- Produk Karya Seni (Desain, Prototype, Karya Seni, dll)
- Copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) 100%
- Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70%
- Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 30%

DAFTAR TABEL

Gambar 7. Roadmap Penelitian yang menunjukkan capaian penelitian dan proyeksi capaian. Arah penelitian ini berfokus pada pemanfaatan dan eksperimentasi fotografi masa lalu dan masa kini untuk menghasilkan daya guna bar.....	8
Gambar 8. Bagan alur metode penelitian	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Naz Önen, <i>Fauxssilles 10</i> , Cyanotype Print on Canson Montval 300gr paper, 25x35cm.....	3
Gambar 2. Alexis Jungles Bullets: Experimentation, 2018 Cyanotype and Oil on Canvas 4”x9 ½”	4
Gambar 3. “The Existence”, karya Ramadhan Pradana. Cyanotype on Linen Paper	4
Gambar 4. “Mantera Mata”, karya Galih Rayhan Fadillah. Cyanotype on Watercolour Paper & Screen.....	5
Gambar 5. Our Final Pose karya Irwandi. Foto liputan Gudegnet/ Kuncorojati	5
Gambar 6. Dokumentasi produksi karya Our Final Pose. Proses pembuatan fotogram di atas cyanotype	6
Gambar 9. Pengolesan larutan Cyanotype	12
Gambar 10. Penjemuran tubuh model.....	12
Gambar 11. Karya dijemur.....	13
Gambar 12. Penyiraman air ke karya	13
Gambar 13. Melukis objek dan background	14
Gambar 14. Membuat bentuk dan pengolesan	14
Gambar 15. Penyinaran dengan sinar matahari.....	15
Gambar 16. Penyiraman karya	15
Gambar 17. Melukis objek dan background	16
Gambar 18. Karya hasil penelitian.....	16
Gambar 19. Karya hasil penelitian.....	17
Gambar 20. Proses display	40
Gambar 21. Suasana pembukaan pameran.....	41
Gambar 22. Poster pameran	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penciptaan seni kolaboratif sudah lazim dan semakin perlu dilakukan. Terlebih di masa sekarang, yang mana disrupsi semakin membuka peluang bahkan menuntut seniman untuk mencipta karya melalui pendekatan lintas disiplin dan media untuk menghasilkan karya yang inovatif. Sebagai upaya menawarkan hal baru kepada publik seni yang lebih luas, melalui penelitian ini akan dilakukan eksplorasi dan eksperimentasi penciptaan karya seni visual yang memanfaatkan teknik fotografi abad ke-19 yaitu cyanotype yang dikombinasikan dengan teknik seni lukis.

Cyanotype adalah teknik foto yang ditemukan pada tahun 1843 oleh Sir. John Herchel berupa cairan peka cahaya yang ditorehkan di atas media dan akan menghasilkan warna biru bila terkena cahaya ultra violet. Teknik ini juga disebut dengan blue print dan sering diaplikasikan untuk menduplikasi gambar teknik. Cyanotype masa kini cukup akrab bagi pelaku fotografi alternatif untuk membuat karya fotogram atau fotografi tanpa kamera (merekam bentuk objek dengan cara menyinari objek-objek di atas media cyanotype). Secara konvensional, karya-karya fotogram cyanotype sering ditampilkan tanpa sentuhan/ kombinasi dengan media lain. Hal ini dipandang sebagai sesuatu yang monoton.

Penelitian ini menjadi penting karena pada proses pembuatannya sangatlah unik. Karya fotografi langsung menggunakan tubuh manusia sebagai objek di atas kertas berukuran sangat besar. Sebelum melakukan proses penyinaran matahari dengan objek manusia di atasnya, awalnya kertas sudah diolesi dengan cairan Cyanotype lalu dikeringkan. Setelah bayangan tubuh manusia sudah terbentuk, tahap selanjutnya adalah karya tersebut direspons dengan penambahan cat minyak. Hal ini lah yang menjadi karakteristik dari penelitian ini dan boleh dikatakan bahwa metode ini jarang dipergunakan oleh pelaku-pelaku sebelumnya. Belum dapat dipastikan sebabnya, namun dapat diduga hal itu terjadi karena adanya pemahaman untuk menjaga „kemurnian“ fotografi pada karya cyanotype. Berdasarkan kondisi tersebut maka munculah ide untuk melakukan kombinasi cyanotype dengan seni lukis guna mendobrak pakem cyanotype yang sudah ada demi terciptanya karya eksperimental yang inovatif. Diharapkan kombinasi ini akan menghadirkan karya cyanotype yang lebih „berisi“ , lebih dari sekadar perekaman cahaya. Hipotesis bahwa cyanotype yang digabungkan dengan seni lukis akan menghasilkan karya yang bernilai lebih didasarkan pada sejumlah hal, di antaranya, 1) fotogram cyanotype memiliki karakter visual ekspresif dan dapat dieksplorasi lebih jauh; 2) penambahan torehan cat lukis yang disesuaikan dengan karakter visual cyanotype akan menambah perbendaharaan visual dalam karya berupa significant form (bentuk-bentuk bermakna) yang tentu akan memperkuat tema karya.

Tema yang akan diangkat dalam penciptaan melalui penelitian terapan kali ini adalah tubuh manusia dan kehidupan sosialnya. Secara ringkas, penerjemahan visual tema dilakukan dengan cara merekam gestur tubuh di atas cyanotype yang kemudian direspon dengan torehan cat lukis sebagai penguat tema. Gestur tubuh menjadi tanda

untuk kondisi manusia dalam kondisi lingkungan sosial tertentu, sedangkan torehan cat akan menjadi penegas kondisi manusia dalam kondisi sosial yang dihadapi (misalnya kondisi tertekan, terluka, gelisah dan lain-lain).

Melalui penelitian ini diharapkan dihasilkan sebuah metode baru untuk penciptaan karya seni visual yang inovatif dan memiliki tema yang kuat dengan memanfaatkan karakteristik medium seni yang digunakan. Karya-karya yang dihasilkan diharapkan bergaya ekspresif-simbolis sejumlah 5 buah karya. Target TKT penelitian terapan ini adalah karya yang siap dibuat hingga level demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan (TKT 6). Luaran penelitian yang ditargetkan adalah KI, artikel di jurnal SINTA 2 dan artikel dalam prosiding seminar nasional. Penulisan jurnal akan difokuskan mengenai proses eksperimen serta hasil akhir yang didapat dari eksperimen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka permasalahan penelitian yang akan dipecahkan adalah: Bagaimana melakukan kombinasi cyanotype dengan seni lukis untuk menghasilkan karya eksperimental yang bertema tubuh manusia dan fenomena sosialnya?