

**NOSTALGIA KENANGAN DI PANTAI
DALAM FOTOGRAFI HITAM PUTIH**

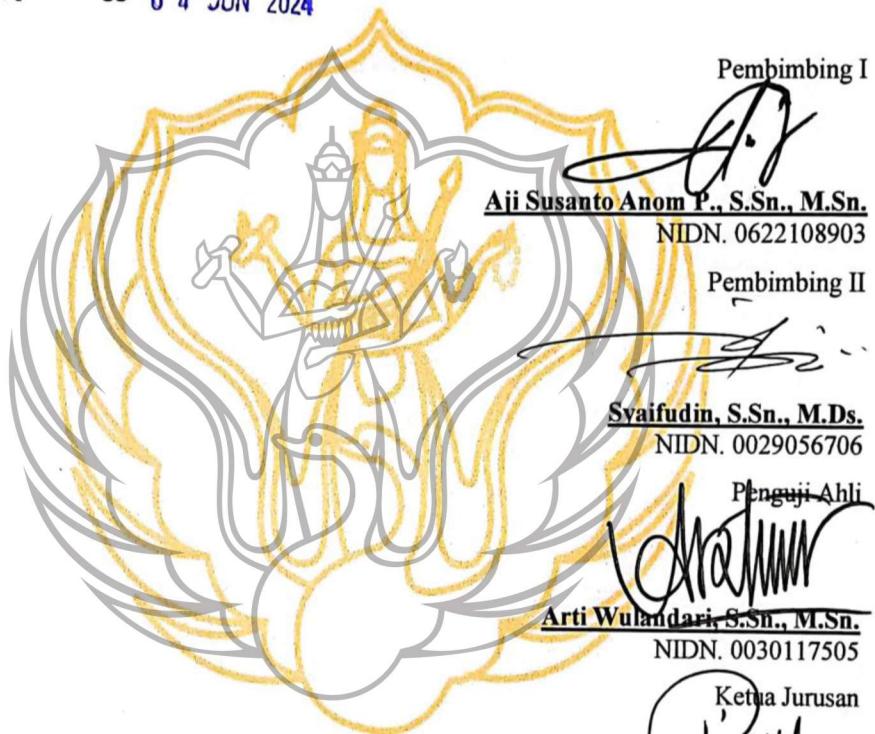
**PROGRAM STUDI S-1 FOTOGRAFI
FAKULTAS SENI MEDIA REKAM
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

NOSTALGIA KENANGAN DI PANTAI DALAM FOTOGRAFI HITAM PUTIH

Diajukan oleh :
Arsya Kilau Satria
2011085031

Pameran dan Laporan Skripsi Penciptaan Seni Fotografi telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Pengudi Skripsi Jurusan Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, pada tanggal 04 JUN 2024

Dr. Edial Rusli, S.E., M.Sn.
NIP. 19670203 199702 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Arsyia Kilau Satria

No. Mahasiswa : 2011085031

Jurusan : S-1 Fotografi

Judul Skripsi : Nostalgia Kenangan Di Pantai Dalam Fotografi Hitam Putih

Menyatakan bahwa dalam (*Skripsi / Karya Seni*)* saya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan 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 dikemudian hari diketahui tidak benar.

Yogyakarta, 10 Juni 2024

Arsya Kilau Satria

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya yang penuh perjuangan ini dipersembahkan
untuk orang tua tercinta
Zuhdan Aziz (Ayah)
Sumiyati (Ibu)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi penciptaan karya seni fotografi yang berjudul “Nostalgia Kenangan Di Pantai Dalam Fotografi Hitam Putih.”

Skripsi ini dibuat sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Fotografi Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Skripsi ini juga dibuat sebagai wujud implementasi ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Pembuatan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, masukan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan ibu yang selalu mendoakan, mendukung moral dan materi, serta membantu dalam proses pembuatan karya skripsi ini;
2. Kusrini, S.Sos., M.Sn., selaku Kepala Program Studi Fotografi, ISI Yogyakarta;
3. Aji Susanto Anom, S.Sn., M.Sn., selaku dosen pembimbing I yang selalu memberi arahan, saran dan ilmu yang bermanfaat selama proses bimbingan;
4. Syaifudin, S.Sn., M.Ds., selaku dosen pembimbing II yang selalu memberi arahan, kritik dan saran dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
5. Arti Wulandari, S.Sn., M.Sn., selaku dosen pengaji ahli;
6. Kaysan sebagai model anak kecil dalam penciptaan karya skripsi ini;
7. Amalia Dzikri Lathifa yang selalu mendukung, menemani dan membantu dalam semua proses pembuatan skripsi ini;
8. Rizal Rembol, Doni Wilson dan segenap team waras yang telah membantu berdiskusi serta menemani dalam proses pembuatan karya.

Didasari bahwa pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam penulisan maupun penyajian karya. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk pembelajaran kedepannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penikmat foto hitam putih.

Yogyakarta, 10 Juni 2024

Arsya Kilau Satria

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR KARYA	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penciptaan.....	1
B. Rumusan Penciptaan.....	4
C. Tujuan dan Manfaat	4
BAB II	6
LANDASAN PENCIPTAAN.....	6
A. Landasan Teori.....	6
B. Tinjauan Karya.....	10
BAB III.....	18
METODE/PROSES PENCIPTAAN	18
A. Objek Penciptaan	18
B. Metode Penciptaan	19
C. Proses Perwujudan	23
BAB IV	41
HASIL DAN PEMBAHASAN	41
BAB V.....	103
PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
KEPUSTAKAAN	105
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1”Bagan Zone System”	8
Gambar 2. 2 “River of Hades”	11
Gambar 2. 3 “River of Hades”	11
Gambar 2. 4“Riders of Destiny”	13
Gambar 2. 5 “Riders of Destiny”.....	13
Gambar 2. 6 “Riders of Destiny”.....	14
Gambar 2. 7 “In The Mist”	15
Gambar 2. 8 “Fanal”	16
Gambar 2. 9 “Waves”	16
Gambar 3. 1 Story Board	22
Gambar 3. 2 Mood Board.....	22
Gambar 3. 3 Layang-layang	24
Gambar 3. 4 Truk Mainan	24
Gambar 3. 5 Bola	25
Gambar 3. 6 Sendok Makan.....	25
Gambar 3. 7 Cetakan Pasir.....	26
Gambar 3. 8 Perahu Kertas	26
Gambar 3. 9 Kamera Fujifilm X-T 200	27
Gambar 3. 10 Lensa Kit Fujifilm 15-45mm	28
Gambar 3. 11 Lensa Fix Fujifilm 35mm F/2	28
Gambar 3. 12 Lensa Tele Fujifilm 70-230mm	29
Gambar 3. 13 Kartu Memori Sandisk 64GB.....	29
Gambar 3. 14 Laptop Asus A442U	30
Gambar 3. 15 Flash Godox TT600	31
Gambar 3. 16 Tripod Beike Q555P.....	31
Gambar 3. 17 Screenshot Software Adobe Lightroom	34
Gambar 3. 18 Screenshot Software Adobe Lightroom	35
Gambar 3. 19 Screenshot Software Adobe Lightroom	35
Gambar 3. 20 Screenshot Software Adobe Lightroom	36
Gambar 3. 21 Screenshot Software Adobe Lightroom	36
Gambar 3. 22 Screenshot Software Adobe Lightroom	37
Gambar 3. 23 Screenshot Software Adobe Lightroom	37
Gambar 3. 24 Screenshot Software Adobe Lightroom	38
Gambar 3. 25 Bagan Rencana Penciptaan Karya.....	40

DAFTAR KARYA

Karya 1 “Nostalgia”	43
Karya 2 “Pada Akhirnya”	46
Karya 3 “Perahu Kertas”	49
Karya 4 “Cinta Dan Harapan”	52
Karya 5 “Memori”	55
Karya 6 “Terbanglah Tinggi”	58
Karya 7 “Deburan Ombak”	61
Karya 8 “Fana”	64
Karya 9 “Istana Pasir”	67
Karya 10 “Hadiah Ulang Tahun”	70
Karya 11 “Ruang Rindu”	73
Karya 12 “Gelap Gulita”	76
Karya 13 “Kecil Yang Bahagia”	79
Karya 14 “Menyelami Ingatan Terdalam”	82
Karya 15 “Tumbuh”	85
Karya 16 “Merawat Ingatan”	88
Karya 17 “Membingkai Ingatan”	91
Karya 18 “Kenangan Yang Tertinggal”	94
Karya 19 “Terbang Bebas”	97
Karya 20 “Lembayung Senja”	100

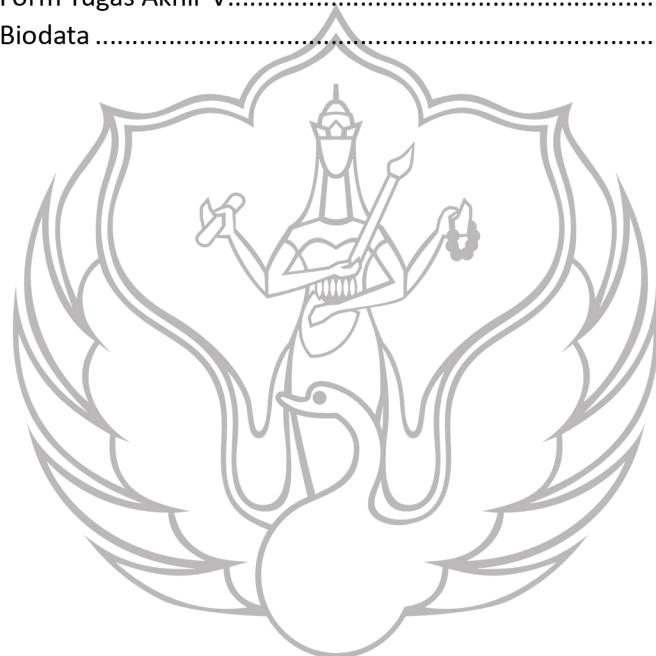

DAFTAR TABEL

Table 1 Sistem Zona Fotografi Hitam Putih Karya 1	44
Table 2 Sistem Zona Fotografi Hitam Putih Karya 2.....	47
Table 3 Sistem Zona Fotografi Hitam Putih Karya 3.....	50
Table 4 Sistem Zona Fotografi Hitam Putih Karya 4.....	53
Table 5 Sistem Zona Fotografi Hitam Putih Karya 5.....	56
Table 6 Sistem Zona Fotografi Hitam Putih Karya 6.....	60
Table 7 Sistem Zona Fotografi Hitam Putih Karya 7.....	62
Table 8 Sistem Zona Fotografi Hitam Putih Karya 8.....	65
Table 9 Sistem Zona Fotografi Hitam Putih Karya 9.....	68
Table 10 Sistem Zona Fotografi Hitam Putih Karya 10.....	72
Table 11 Sistem Zona Fotografi Hitam Putih Karya 11.....	74
Table 12 Sistem Zona Fotografi Hitam Putih Karya 12.....	77
Table 13 Sistem Zona Fotografi Hitam Putih Karya 13.....	80
Table 14 Sistem Zona Fotografi Hitam Putih Karya 14.....	84
Table 15 Sistem Zona Fotografi Hitam Putih Karya 15.....	86
Table 16 Sistem Zona Fotografi Hitam Putih Karya 16.....	89
Table 17 Sistem Zona Fotografi Hitam Putih Karya 17.....	92
Table 18 Sistem Zona Fotografi Hitam Putih Karya 18.....	96
Table 19 Sistem Zona Fotografi Hitam Putih Karya 19.....	98
Table 20 Sistem Zona Fotografi Hitam Putih Karya 20.....	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Proses Pemotretan.....	107
Lampiran 2 Dokumentasi Ujian Skripsi.....	108
Lampiran 3 Dokumentasi Pameran	109
Lampiran 4 Poster	110
Lampiran 5 Photobook.....	111
Lampiran 6 Katalog.....	112
Lampiran 7 Form Tugas Akhir I.....	113
Lampiran 8 Form Tugas Akhir II.....	115
Lampiran 9 Form Tugas Akhir IV.....	118
Lampiran 10 Form Tugas Akhir V.....	119
Lampiran 11 Biodata	120

Nostalgia Kenangan Di Pantai Dalam Fotografi Hitam Putih

ABSTRAK

Arsya Kilau Satria
2011085031

Skripsi penciptaan karya seni fotografi ini bertujuan untuk memunculkan kembali kenangan indah pada masa kecil bersama ibu ketika mengunjungi pantai. Kenangan tersebut sangat membekas karena banyak pengalaman bahagia yang pernah dialami bersama ibu pada masa kecil yang sekarang tidak bisa diulang. Kerinduan pada pengalaman masa kecil bersama ibu akan divisualkan melalui sebuah karya seni fotografi agar selalu terkenang abadi. Metode penciptaan dalam karya ini menerapkan teknik fotografi hitam putih yang dikemas dalam fotografi ekspresi untuk mengungkapkan rasa emosional yang terpendam serta menggunakan metode konseptual untuk merealisasikan beberapa karya yang diamati pada album foto masa kecil. Penggunaan teknik fotografi hitam putih membuat karya tidak terlihat apa adanya dan berfungsi untuk menguatkan pesan emosional yang disampaikan pada karya. Proses perwujudan seperti observasi, kontemplasi, eksplorasi dan eksperimentasi digunakan supaya mendapatkan hasil optimal seperti yang diinginkan. Penciptaan karya ini menjadi bukti bahwa fotografi ekspresi sebagai media yang mudah untuk mengungkapkan ungkapan jiwa setiap orang dalam bentuk karya seni yang artistik.

Kata kunci: nostalgia, fotografi hitam putih, fotografi konseptual, pantai

Nostalgic Beach Memories in Black and White Photography

Abstract

Arsya Kilau Satria
2011085031

This thesis on the creation of photographic artwork aims to recreate beautiful memories of childhood with mother when visiting the beach. These memories are very memorable because there are many happy experiences that I have had with my mother in my childhood that now cannot be repeated. The longing for childhood experiences with mothers will be visualized through a photographic artwork so that it will always be remembered forever. The method of creation in this work applies black and white photography techniques encapsulated in expression photography to express latent emotions and uses conceptual methods to realize some of the works observed in childhood photo albums. The use of black and white photography techniques makes the work invisible as it is and serves to strengthen the emotional message conveyed in the work. Embodiment processes such as observation, contemplation, exploration and experimentation are used to get optimal results as desired. The creation of this work is proof that expression photography is an easy medium to express the expression of everyone's soul in the form of artistic works of art.

Keywords: nostalgia, black and white photography, conceptual photography, beach

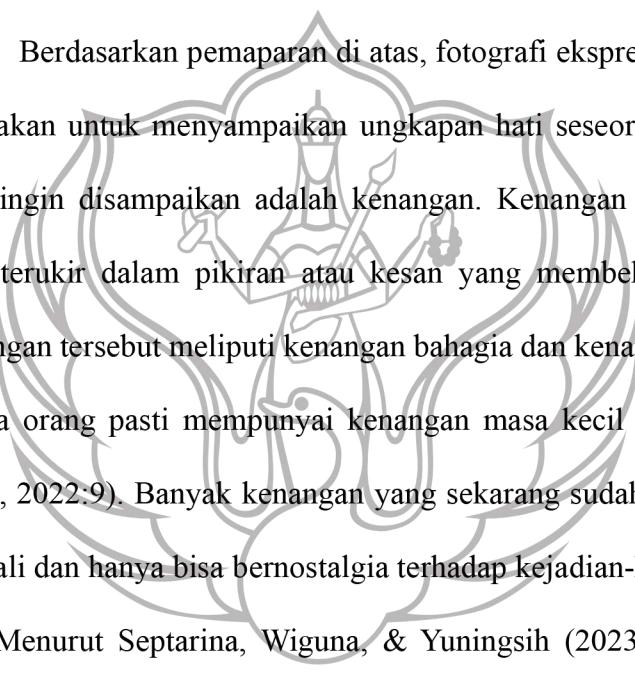
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penciptaan

Setiap orang pasti mempunyai perasaan yang ingin diungkapkan, akan tetapi tidak semua orang mengerti cara menyampaikan perasaannya. Salah satu cara untuk mengungkapkan suatu perasaan adalah melalui *medium* fotografi. Fotografi ekspresi merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan berbagai perasaan seperti perasaan sedih, takut, marah, dan bahagia yang dituangkan melalui foto. Menurut Soedjono (2006:50), mengungkapkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, fotografi telah mengalami transformasi dari sekedar alat dokumentasi menjadi sebuah media ekspresi dalam ranah seni. Fotografi ekspresi mempunyai ciri khas bahwa foto yang dihasilkan memiliki visual non konvensional atau tidak pada umumnya. Menurut Marah (2008), fotografer yang mengkhususkan diri dalam fotografi seni seringkali menghindari penggunaan teknik ekspresi yang realistik. Fotografer mengolah foto dengan berbagai teknik dan media kreatif secara konvensional maupun digital untuk menciptakan visual baru yang sering kali terlihat aneh, tak terduga dan mengagumkan.

Fotografi hitam putih adalah salah satu visual yang dihasilkan melalui pengolahan digital untuk mentransformasi realita foto berwarna menjadi foto hitam putih supaya tidak terlihat apa adanya. Menurut Sutedja & Fairuz (2021), foto hitam putih adalah transformasi foto dengan kenyataan penuh warna, warna yang ditangkap kamera digital digunakan secara baik dalam proses transformasi foto menjadi hitam putih. Pendapat

Lewis (1991), menyatakan bahwa foto hitam putih mudah untuk dipahami karena tanpa adanya suatu pemahaman yang membingungkan dari warna. Foto hitam putih gampang untuk dipahami sehingga menguatkan pesan yang terkandung dari sebuah foto. Foto hitam putih menunjukkan kesan dinamis dengan peralihan hitam pekat ke putih terang yang dikenal dengan *zone system* bertujuan untuk menguatkan makna dari sebuah foto (Wulandari & Maryani, 2017).

Berdasarkan pemaparan di atas, fotografi ekspresi adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan ungkapan hati seseorang, ungkapan hati yang ingin disampaikan adalah kenangan. Kenangan merupakan hal-hal yang terukir dalam pikiran atau kesan yang membekas dalam ingatan. Kenangan tersebut meliputi kenangan bahagia dan kenangan menyedihkan. Semua orang pasti mempunyai kenangan masa kecil yang berbeda-beda (Saini, 2022:9). Banyak kenangan yang sekarang sudah tidak bisa diulang kembali dan hanya bisa bernostalgia terhadap kejadian-kejadian pada masa lalu. Menurut Septarina, Wiguna, & Yuningsih (2023), nostalgia adalah perasaan yang menghangatkan hati saat mengingat kembali kenangan-kenangan indah dari masa lalu. Perasaan nostalgia atau kenangan indah yang paling membekas adalah kenangan waktu kecil bersama ibu ketika mengunjungi pantai.

Kenangan waktu kecil bersama ibu yaitu peristiwa-peristiwa indah yang pernah dilalui bersama ibu ketika mengunjungi pantai yang sampai saat ini masih membekas. Ingatan itu muncul ketika melihat album foto

masa kecil dan selalu muncul ketika mengunjungi pantai yang dulu pernah dikunjungi bersama ibu. Ibu sangat menyukai suasana pantai dan letak tempat tinggal tidak begitu jauh dari pantai membuat ibu sering mengajak untuk mengunjungi pantai. Kenangan mengunjungi pantai bersama ibu terasa sangat membekas karena pada waktu kecil sering diajak mengunjungi pantai hanya berdua bersama ibu dan mengalami banyak peristiwa bahagia membuat bertambahnya kedekatan emosional dengan ibu. Tetapi momen-momen mengunjungi pantai berdua bersama ibu sudah tidak dirasakan lagi setelah ibu mempunyai anak keduanya. Waktu, kasih sayang, dan perhatian ibu terfokus pada anak keduanya sehingga momen intens dengan ibu sudah tidak bisa dirasakan lagi. Perasaan rindu yang mendalam pada momen-momen berdua bersama ibu yang mendasari pembuatan skripsi penciptaan karya fotografi ini.

Melalui penjabaran latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa kenangan di pantai dipilih menjadi ide penciptaan karya fotografi ekspresi pada skripsi ini. Kenangan di pantai yang akan divisualkan melalui proses perenungan dan refleksi pribadi kemudian ditulis pada catatan atau *story board*. Konsep yang akan divisualkan adalah tempat-tempat yang pernah di singgahi bersama ibu, peristiwa yang pernah dialami bersama ibu dan hasil dari penyerapan indrawi yang terjadi di pantai pada masa itu. Eksplorasi yang dihasilkan menggunakan teknik fotografi hitam putih untuk menguatkan komunikasi pesan pada foto yang disajikan, fotografi hitam putih membuat foto lebih sederhana sehingga mudah untuk dipahami.

B. Rumusan Penciptaan

Pengalaman pribadi pada waktu kecil ketika mengunjungi pantai bersama ibu yang masih membekas pada ingatan adalah dorongan dari pembuatan skripsi penciptaan ini. Skripsi penciptaan karya ini menggunakan eksplorasi dari *genre* fotografi ekspresi menjadi foto hitam putih. Rumusan skripsi penciptaan karya fotografi ini adalah bagaimana mewujudkan kenangan di pantai sebagai objek penciptaan melalui pendekatan fotografi ekspresi dengan teknik fotografi hitam putih.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari skripsi penciptaan karya seni ini adalah mewujudkan kenangan di pantai sebagai objek penciptaan melalui fotografi ekspresi dengan teknik fotografi hitam putih.

2. Manfaat

- a. Mendapatkan ketenangan hati ketika menghadirkan kembali ingatan masa kecil yang pernah dilalui bersama ibu yang divisualkan dengan medium fotografi;
- b. Mengobati rasa rindu ketika menghadirkan kembali kenangan yang sudah tidak bisa diulang kembali;
- c. Menambah referensi dan inspirasi penciptaan karya fotografi ekspresi di Program Studi Fotografi;

- d. Menambah keberagaman penciptaan karya seni fotografi khususnya dalam genre fotografi hitam putih.

