WAJAH PANAKAWAN WAYANG KULIT PURWA SEBAGAI PENCIPTAAN KARYA TOPENG

Erwadi Purbandiyono

TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI KRIYA SENI JURUSAN KRIYA FAKULTAS SENI RUPA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 2008

WAJAH PANAKAWAN WAYANG KULIT PURWA SEBAGAI PENCIPTAAN KARYA TOPENG

Erwadi Purbandiyono

TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI KRIYA SENI JURUSAN KRIYA FAKULTAS SENI RUPA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 2008

WAJAH PANAKAWAN WAYANG KULIT PURWA SEBAGAI PENCIPTAAN KARYA TOPENG

Tugas Akhir ini Diajukan Kepada Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana dalam Bidang Kriya Seni 2008 Tugas Akhir ini telah diterima oleh Tim Penguji Jurusan Kriya Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta Pada tanggal 25 Juli 2008

Drs. Herry Pujiharto, M.Hum

Pembimbing I/ Anggota

Sumino, S.Sn

Rembimbing II/ Anggota

Drs. M. Soehadji Cognate/ Anggota

Drs. Rispul, M.Sn.

Ketua Program Studi Kriya Seni/

Anggota

Drs. Sunarto, M.Hum.

Ketua Jurusan Kriya/ Ketua/ Anggota

Mengetahui

Dekan Pakultas Seni rupa

DR. M. Agus Burhan, M.Hum

SENI NIP. 13/567129

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini kupersembahkan Bagi seni Rupa dan Kriya seni yang didalamnya Aku dilahirkan, ada, dan hidup

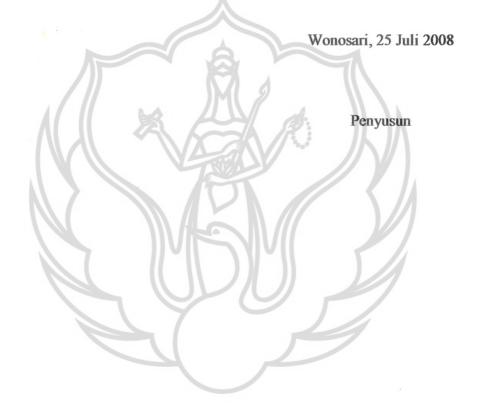
Ya Allah, ya Tuhanku semoga di tiap Langkah kaki, desah nafas dan fajarku adalah Ibadah yang kupersembahkan padaMu

"Ing sadawane lurung iki mung ana gumuk-gumuk ireng kang sepi sumilire sang bayu pindha ombaing jaladri biru, tanpa kanti, dak pecaki dawane lurung iki nganti dina pungkasan tumrap luh lan tangis kang tumetes nelesi pertiwi, ing pungkasane lurung iki aku bakal bali, ing antarane gumuk-gumuk ireng kang sepi lan wangine kembang semboja"

"Ya Allah tidak ada yang dapat menghamparkan yang engkau pungut dan tidak ada yang bisa memungut apa yang engkau hamparkan, buatlah kami mencintai iman dan mati dalam beriman."

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan ini bahwa dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh jenjang kesarjanaan di perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya belum pernah terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

KATA PENGANTAR

Puji,syukur, doa, sujudku, sembah dan baktiku, kuhaturkan kehadirat Allah Aza wa Jalla Sang Penguasa Agung alam semesta, salam dan salawat semoga tercurah pada junjunganku Rasulullah Sallalahu Allaihi Wassalam, keluarga dan orang-orang yang ada di jalannya, dengan mengucap *Alhamdulillah* Laporan Tugas Akhir ini telah selesai dengan baik.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan strata satu di jurusan Kriya Seni, Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari, tanpa bantuan berbagai pihak, penulisan Tugas Akhir ini tidak akan terlaksana dengan baik untuk itu dengan penuh hormat dan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- 1. Prof. Drs. Suprapto Soedjono, MFA,Ph.D, selaku Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Dr. M Agus Burhan, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- 3. Drs. Sunarto, M.Hum, selaku ketua Jurusan Kriya Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- 4. Drs. Rispul, M.Sn, selaku Ketua Program Studi Kriya Seni Jurusan Kriya Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Drs. Herry Pujiharto, M.Hum selaku dosen pembimbing I atas bantuan, petunjuk, saran, kritik dan pengarahannya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- Sumino, S.Sn selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang begitu memperhatikan perjuangan penulis.
- Seluruh staf pengajar, Mbak Retna, Mas Kris, Mas Aruman, Mas Nurhadi,
 Bu Dwita, Pak Nuri dan semua dosen yang tidak dapat disebut satupersatu,

- beserta karyawan atas semua bantuan, ilmu,dan bimbingan yang telah diberikan.
- Seluruh staf perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Akmawa atas semua pelayanannya.
- Keluarga besar Karya Manunggal Bobung, Putat, Gunungkidul, Pak Sujiman sekeluarga terutama Mas Pur Togog yang telah banyak membantu, Rizki Com, Bang Udin dan stafnya(Sigit dan Meta).
- 10. Ayahanda Budiyono, Ibunda Sri Suwardiyah yang aku sayangi, adikku tercinta Mareto dan Oki, keluarga Pakde Subadi dan Windro kecilnya yang kusayangi, keluarga Sastro Supeno, trah Tomoijoyo dan Tomorejo dengan Mas Jarot yang turut menyokong perbendaharaan.
- 11.Adikku Lia Indrawati atas support dan kasihnya yang tulus, teman-teman Sapta Bawana yang pernah ada (mas Imung bagus, Duwek, Umier, Yayas, Yudi, Lihan) keluarga Kriya angkatan 2001 yang telah berjuang bersama tanpa bisa disebut satu persatu, seluruh angkatan yamg bersama penulis masih sering kuliah bersama, dan teman teman keluarga Hutan Bambu tempat merenung, menjernihkan rasa, dan keluarga Sallafiyin dimanapun berada.
- 12.Kepada semua yang telah memberikan bantuan dan rasa cintanya yang tidak dapat disebutkan satupersatu terimakasih segalanya, semoga Allah Azza wa Jalla membalas cinta kalian semua, amien.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf apabila masih tedapat kekurangan pada penulisan Tugas Akhir ini, dengan saran dan kritik dari audien semoga dimasa datang akan lebih baik lagi

Semoga Karya Tugas Akhir ini memberikan nuansa dan sumbangsih bagi Seni Rupa dan Kriya Seni yang didalamnya penulis ada..

Yogyakarta, 24 juni 2008

Erwadi Purbandiyono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULii
HALAMAN PENGESAHANiii
HALAMAN PERSEMBAHANiv
PERNYATAAN KEASLIANv
HALAMAN KATA PENGANTARvi
DAFTAR ISIviii
DAFTAR GAMBARx
INTISARIxii
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Penciptaan1
B. Tujuan dan Manfaat3
C. Metode Penciptaan5
BAB II. KONSEP PENCIPTAAN 8
A. Sumber Penciptaan8
B. Landasan Teoretik11
BAB III. PROSES PENCIPTAAN
A. Data Acuan15
B. Analisis Data Acuan30
C. Rancangan Karya31
D Proses Perwijudan 67

E. Kalkulasi	73
BAB IV. TINJAUAN KARYA	75
BAB V. PENUTUP	93
DAFTAR PUSTAKA)4
LAMPIRAN	
Biodata	
Foto-foto Pameran	
Poster Pameran	
Katalog Pameran	
CD dokumentasi	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wayang Togog	10
Gambar 2 Wayang Bilung	17
Gambar 3 Wayang Sema	18
Gambar 4 Wayang Gareng	19
Gambar 5 Wayang Petruk	20
Gambar 6 Wayang Bagong	21
Gambar 7 Wayang Cantrik	22
Gambar 8 Wayang Cangik	
Gambar 9 Karya Topeng dari Bobung	
Gambar 10 Karya Topeng dari Kasunanan S	Surakarta25
Gambar 11 Karya Topeng dari Kasunanan S	Surakarta26
Gambar 12 Karya Topeng dari Mangkunega	aran Surakarta27
Gambar 13 Karya Topeng dari Kasultanan	Yogyakarta28
Gambar 14 Karya Topeng dari Mangkunega	aran29
Gambar 15Sketsa Alternatif 1	32
Gambar 16 Sketsa Alternatif 2	
Gambar 17 Sketsa Alternatif 3	
Gambar 18Sketsa Alternatif 4	
Gambar 19 Sketsa Alternatif 5	
Gambar 20 Sketsa Alternatif 6	
Gambar 21Sketsa Alternatif 7	38
Gambar 22Sketsa Alternatif 8	39
Gambar 23Sketsa Alternatif 9	40
Gambar 24Sketsa Alternatif 10	41
Gambar 25Sketsa Alternatif 11	42
Gambar 26Sketsa Alternatif 12	43
Gambar 27Sketsa Alternatif 13	44

Gambar	28Sketsa Alternatif14	.45
Gambar	29Sketsa Alternatif 15	.46
Gambar	30Sketsa Alternatif 16	.47
Gambar	31Sketsa Alternatif 17	.48
Gambar	32Sketsa Alternatif 18	.49
Gambar	33Sketsa Alternatif 19	.50
	34 Sketsa Alternatif 20	
	35 Sketsa Alternatif 21	
Gambar	36 Sketsa Alternatif 22	53
	37 Sketsa Alternatif 23	
	38 Sketsa Alternatif 24	
	39 Sketsa Alternatif 25	
	40 Sketsa Alternatif 26	
	41Sketsa Terpilih 1	
	42 Sketsa Terpilih 2	
	43Sketsa Terpilih 3	
	44 Sketsa Terpilih 4	
Gambar	45 Sketsa Terpilih 5	62
	46Sketsa Terpilih 6	
	47 Sketsa Terpilih 7	
	48 Sketsa Terpilih 8	
Gambar	49Sketsa Terpilih 9	66
Gambar	50 Kayu Pule (astonia escholaris)	67
Gambar	51 Alat	68
Gambar	52 Teknik Pembentukan Global	69
Gambar	53 Teknik Ukir Dengan Pengot	70
Gambar	54 Bahan Finising (aquq lacquer)	72
Gambar	55 Togog	77
Gambar	56 Bilung	79

Gambar 57	Semar	8
Gambar 58	Gareng	83
Gambar 59	Petruk	85
Gambar 60	Bagong	87
Gambar 61	Cangik	89
Gambar 62	Limbuk	90
Gambar 63	Cantrik	9

INTISARI

Wayang kulit purwa, merupakan salah satu hasil seni budaya bangsa Indonesia khususnya suku bangsa Jawa yang *adiluhung*. Budaya wayang meliputi, seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat dan juga seni perlambang, walaupun cerita wayang diadaptasi dari karya sastra India, yaitu Ramayana dan Mahabarata. Kedua induk cerita itu dalam pewayangan banyak mengalami pengubahan dan penambahan untuk menyesuaikannya dengan falsafah asli Indonesia.

Hadirnya tokoh panakawan dalam pewayangan yang sengaja diciptakan para budayawan Indonesian (tepatnya budayawan Jawa) untuk memperkuat konsep filsafat bahwa dunia ini tidak hanya ada makhluk yang benar-benar baik, dan yang benar-benar jahat. Setiap makhluk selalu menyandang unsur kebaikan dan kejahatan sebutan punakawan serupa dengan wulucumbu. Karenanya sebagian dalang juga menggunakan istilah wulucumbu. Panakawan adalah pamong yaitu teman yang multifungsi, yang mumpuni, yang bukan saja mengawani tetapi juga mengarahkan, menghibur, memberi semangat dan memotivasi.

Penulis berusaha untuk menciptakan karya berupa topeng kayu dengan mengangkat ekspresi muka dari sembilan tokoh panakawan wayang kulit purwa khususnya gaya Yogyakarta yaitu Semar, Gareng, Petruk, Bagong sebagai pamong tokoh-tokoh baik, Togog dan Bilung sebagai pamong tokoh jahat, Limbuk dan Cangik sebagai pamong tokoh-tokoh putri serta Cantrik yang selalu mengawani tokoh pendeta. Berdasarkan kreativitas penulis dan berpegang pada pakem wayang kulit purwa gagrak Yogyakarta, penulis berharap agar karya ini mampu sedikit memperkaya khasanah seni kekriyaan di lingkungan ISI Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Kata Kunci: Wayang, Topeng, Panakawan

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penciptaan

Wayang merupakan salah satu puncak seni budaya Indonesia khususnya Jawa. Wayang Kulit Purwa adalah salah satu pertunjukan di Jawa yang begitu digemari. Dari golongan elit dalam hal ini keraton hingga rakyat kebanyakan.¹ Selain sebagai hiburan wayang juga berfungsi sebagai sarana menyampaikan nilai-nilai filosofi budaya Jawa. Keberadaan wayang yang selalu disertai dengan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakatnya, sesuatu yang aktual yang menjadikan wayang sebagai sarana pencerahan bagi nilai-nilai yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Wayang sebagai suatu pergelaran dan tontonan sudah mulai ada sejak zaman pemerintahan raja Airlangga. Beberapa prasasti yang dibuat pada masa itu sudah menyebutkan kata-kata mawayang dan aringgit yang maksudnya adalah pertunjukan wayang. Kata "wayang" diduga berasal dari kata wewayangan yang artinya bayangan.² Dugaan ini sesuai dengan kenyataan pada pergelaran wayang kulit yang menggunakan kelir, secarik kain sebagai pembatas antara dalang yang memainkan wayang dan penonton di balik kelir itu.

Sejak jaman Kartasura, pengubahan cerita wayang yang berinduk pada Ramayana dan Mahabarata makin jauh dari aslinya. Memang, karena begitu kuatnya seni wayang berakar dalam budaya bangsa Indonesia, sehingga terjadi beberapa kerancuan antara cerita wayang, legenda dan sejarah.

¹ Ensiklopedia Wayang Indonesia, Sena Wangi, Jakarta 1999, pp. 1407-1422 ² Ibid., pp. 1408-140

Salah satu bagian dalam wayang kulit purwa yang penting adalah adanya figur "panakawan". *Panakawan* yang adalam pewayangan disebut "punakawan", adalah pamong. Kata *panakawan* artinya adalah teman yang tau, yang paham, sedangkan kawan berarti teman, lebih dari seorang kawan, panakawan berarti sahabat atau teman-teman pendukung dari tokoh utama yang menjadi majikannya, dia punya kewajiban untuk menasehati, membimbing dan mendukung majikannya. Figur-figur ini seringkali dengan bahasa yang sederhana namun mengena memberikan kritik, saran dan anjuran-anjuran moral kepada masyarakat. Figur *panakawan* merupakan sosok-sosok sederhana penuh simbol kerakyatan yang memang mewakili rakyat kebanyakan.

Berawal dari semua itu penulis tertarik untuk mengangkat wayang sebagai acuan penciptaan karya seni berupa topeng kayu. Mengambil bentuk figur panakawan. Sejak dulu wayang merupakan hasil karya yang lahir dari tangantangan terampil bangsa Indonesia. Karya ini dapat digolongkan karya seni bernilai seni tinggi dan telah mencapai puncak estetis sebuah karya seni. Karena itulah dalam pembuatannya wayang haruslah memenuhi persyaratan baku yang disebut pakem dan pakem ini tidak dapat diubah sembarangan. Bahkan dalam pembuatan wanda atau ekspresi raut muka yang menggambarkan perasaan tertentu pada tokoh wayang yang bersangkutan. ⁴. Seorang ahli wayang dari Yogyakarta R. Prayitnowiguno, tak pernah menyerahkan tugas itu kepada orang lain. Dalam kaitannya dengan "wanda" ini Sutrisno mengatakan "kangge nggampilaken titikan wanda wayang puniko, mriksanana adek, praupan,

³ *Ibid.*, p. 971

⁴ Sagio dan Samsugi, *Wayang Kulit Gagrak Yogyakarta*, Morfologi Tatahan dan Teknik Pembuatannya, CV. Haji Masagung, Yogyakarta, 1999, p. 22

pawakan saha prabot ing wayang lan sunggingan⁵⁵. Wanda dalam seni kriya wayang kulit purwa adalah penampilan karakter khusus seorang tokoh peraga wayang pada suasana tertentu. ⁶

Demikian wingitnya wanda wayang sehingga tidak sembarang orang dapat merubahnya, kecuali orang-orang yang benar-benar tahu tentang wayang itu sendiri. Itulah sebabnya tanpa meninggalkan pakem yang ada penulis mencoba mengangkat figur panakawan wayang kulit purwa sebagai acuan dalam pembuatan karya seni berupa topeng kayu.

B. Tujuan dan Manfaat

Penciptaan karya seni terealisasi karena kebutuhan maupun dorongan sebagai pelampiasan karena terinspirasi terhadap sesuatu hal seperti dijelaskan Fajar Sidik sebagai berikut:

"Hidup serba berhubungan dengan alam sekitar kita, erat dengan dunia dan sesamanya, semua ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kita sehingga kita terdorong untuk menciptakan suatu karya seni. Seniman tidak bisa terlepas dari unsur luar dari proses kreatifitasnya sejak menerima rangsangan dari unsur luar maka lahirlah ide penciptaan."

Kekaguman penulis pada wayang kulit khususnya wayang kulit purwa gagrak Yogyakarta telah menggugah hati penulis untuk menghadirkannya dalam bentuk visual karya seni kriya berupa "topeng". Karena wayang kulit purwa selalu identik dengan karakter yang coba dihadirkan melalui mimik wajahnya, bentuk anggota badan dan wanda, maka penulis berusaha untuk menggali kembali

⁵ R. Sutrisno, *Pitakonan dan Wangsulan, Bab Wanda Wayang Kulit Purwa*, Cetakan ICV Mahabarata, Surakarta 1976, p12.

⁶ Ensiklopedia Wayang Indonesia, Op.Cit., p. 1396

⁷ Fadjar Sidik, *Tinjauan Seni*, STSRI "ASRI", Yogyakarta, 1975, p. 7

karakter manusia berdasarkan bentuk-bentuk itu untuk diwujudkan dalam karya visual berupa topeng. Berdasarkan karakteristik bentuk yang tergambar dalam wayang kulit purwa dan mampu turut serta memperkaya khasanah seni budaya bangsa dan menciptakan alternatif dalam berkesenian. Mampu membuka cakrawala pemikiran agar mampu untuk terus menerus menetapkan sesuatu yang baru dalam dunia seni rupa.

1. Tujuan

- a. Menampilkan karya kriya kayu dengan ide dasar karakter wajah

 Panakawan dalam wayang kulit purwa yang diapresiasikan dalam

 bentuk topeng kayu.
- b. Menggali kreativitas penulis dalam mewujudkan karya kriya melalui figur tokoh-tokoh tersebut yang sangat lekat dalam kehidupan seharihari orang Jawa.
- c. Mengolah ide-ide di dunia pewayangan agar ada alternatif lain dalam berkesenian.
- d. Mencoba menghadirkan alternatif Seni Kriya.
- e. Sebagai syarat kelulusan studi S1 Kriya Seni.

2. Manfaat

- a. Sebagai sumber inspirasi bagi penciptaan karya seni.
- b. Turut serta memperkaya khasanah seni rupa di Indonesia.
- Dapat memberi sumbangan bagi pelestarian seni pewayangan sebagai hasil kebudayaan bangsa.

C. Metode Penciptaan

Proses penciptaan seni kriya dapat dilakukan secara intuitif, tetapi dapat pula ditempuh melalui ilmiah yang direncanakan secara seksama, analitis dan sistematis. Tentunya terdapat perbedaan dalam proses penciptaan seni kriya yang lebih mengutamakan ekspresi pribadi dengan seni kriya yang berfungsi praktis. Menurut Sp. Gustami, pada penciptaan seni kriya sebagai ekspresi pribadi, sejak awal belum diketahui hasil akhir yang ingin dicapai yang berpeluang terjadi pengembangan pada saat berlangsungnya proses perwujudan. Pada penciptaan seni kriya yang berfungsi praktis sejak awal, hasil akhir yang dikehendaki telah diketahui dengan pasti berdasarkan gambar teknik yang lengkap, detail dan mantap.

Metode penciptaan digunakan penulis sebagai pedoman dalam penciptaan karya tugas akhir ini adalah pendapat Sp. Gustami dalam tulisannya yang berjudul "Trilogi Keseimbangan". Ide dasar penciptaan seni kriya untaian metodologis, yang menyatakan:

Dalam konteks metodologis terdapat tiga tahap penciptaan seni kriya yaitu eksplorasi, perancangan dan perwujudan. Tahap eksplorasi meliputi aktivitas penjelajahan menggali sumber-sumber ide dengan langkah identifikasi dan perumusan masalah secara teoritis, yang hasilnya dipakai sebagai dasar perancangan. Tahap perancangan yang dibangun berdasarkan perolehan butir penting hasil analisis yang dirumuskan, diteruskan visualisasi gagasan dalam bentuk sketsa alternatif, kemudian ditetapkan pilihan sketsa terbaik sebagai acuan reka bentuk atau dengan gambar teknik yang berguna bagi perwujudannya. Tahap ketiga yaitu perwujudan, bermula dari pembuatan model sesuai sketsa alternative atau gambar teknik yang

⁸ S.P. Gustami, "Trilogi Keseimbangan" Ide Dasar Penciptaan Seni Kriya: Untaian Metodologis, dalam *Jurnal Dewa Ruci*, Volume 4, No. 1, ISI Surakarta, 2006, p.11 ⁹ *Ibid.*, pp. 12 -14

telah disiapkan menjadi model prototype sampai ditemukan kesempurnaan karya yang dikehendaki. 10

Berdasarkan ide dasar penciptaan karya seni kriya, Digunakan metode sebagai berikut

A.Eksplorasi

Dalam hal ini terlebih dahulu dipelajari karakteristi wajah panakawan yang telah ada dalam wayang kulit purwa sekaligus dipelajari anatomi wajah manusia dalam ujud nyata karena wayang kulit juga merupakan stilasi bentuk manusia. Dengan mempelajari wayang kulit purwa dan berdasarkan tulisan dari berbagai buku mengenai wayang maka didapatkan bentuk wajah topeng untuk diaplikasikan kedalam bahan kayu.

B. Perancangan

Setelah didapatkan karakter wajah panakawan wayang kulit purwa selanjudnya dilakukan perancangan karya topeng, melalui pembuatan sketsa sketsa alternatif. Setelah didapatkan sket sket altenatif dipilih sketsa saketsa terbaik yang akan diwujudkan kedalam karya topeng.

C. Perwujudan

Berdasarkan gambar gambar sketsa yang telah dipilih selanjudnya dibuatlah karya topeng dengan bahan dasar kayu dengan teknik pembuatan topeng memakai pisau ukir atau pengot.

¹⁰ Ibid., pp. 11-12

Dalam penciptaan tugas akhir ini penulis tidak membuat model terlebih dahulu. Hal itu disebabkan oleh terbatasnya waktu yang tersedia berhubungan dengan jadwal akademis. Telah dijelaskan pula bahwa karya seni kriya yang bersifat ekspresi pribadi lebih bebas dan berpeluang terjadi pengembangan bentuk sehingga pembuatan model tidak dilakukan penulis. Jadi dalam tahap perwujudan ini hanya terdapat proses pemahatan langsung hingga finishing.

