

**MEMBANGUN *MOOD AND LOOK* DENGAN *LIGHT AND COLOR*
DALAM SINEMATOGRAFI FILM “DUNIA INDAH SAAT KAMU
TERSENYUM”**

SKRIPSI PENCIPTAAN SENI
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Strata I
Program Studi Film dan Televisi

Disusun Oleh:
Endri Fajar Setiawan
NIM: 1810924032

PROGRAM STUDI FILM DAN TELEVISI
JURUSAN TELEVISI
FAKULTAS SENI MEDIA REKAM
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi Penciptaan Seni berjudul :
**Membangun *Mood and Look* dengan *Light and Color* dalam Sinematografi
Film “Dunia Indah Saat Kamu Tersenyum”**

diajukan oleh **Endri Fajar Setiawan**, NIM 1810924032, Program Studi S-1 Film dan Televisi, Jurusan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam (FSMR), Institut Seni Indonesia Yogyakarta (**Kode Prodi : 91261**) telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Tugas Akhir pada tanggal 20 Desember 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing I/Ketua Penguji

Drs. Arif Eko Suprihono, M.Hum.
NIDN 0013056301

Pembimbing II/Anggota Penguji

Pius Rino Pungkiawan, S.Sn., M.Sn.
NIDN 0518109101

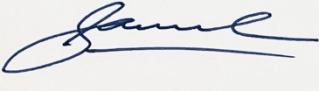
Cognate/Penguji Ahli

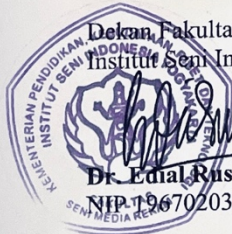

Latief Rakhman Hakim, M.Sn.
NIDN 0014057902

Kordinator Program Studi Film dan Televisi

Latief Rakhman Hakim, M.Sn.
NIP 19790514 200312 1 001

Ketua Jurusan Televisi

Dr. Samuel Gandang Gunanto, S.Kom., M.T.
NIP 19801016 200501 1 001

Dekan, Fakultas Seni Media Rekam
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

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

**LEMBAR PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endri Fajar Setiawan

NIM : 1810924032

Judul Skripsi : Membangun *Mood and Look* dengan *Light and Color*
dalam Sinematografi Film "Dunia Indah Saat Kamu
Tersenyum"

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Skripsi Penciptaan Seni saya tidak terdapat bagian yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan juga tidak terdapat karya atau tulisan yang pernah ditulis atau diproduksi oleh pihak lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah atau karya 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, 5 Desember, 2024

Yang Menyatakan,

Endri Fajar Setiawan

NIM 1810924032

**LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endri Fajar Setiawan
NIM : 1810924032

Demi kemajuan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya berjudul

Membangun *Mood and Look* dengan *Light and Color* dalam Sinematografi Film "Dunia Indah Saat Kamu Tersenyum"

Untuk disimpan dan dipublikasikan oleh Institut Seni Indonesia Yogyakarta bagi kemajuan dan keperluan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta.

Saya bersedia menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Institut Seni Indonesia Yogyakarta terhadap segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 5 Desember, 2024

Yang Menyatakan,

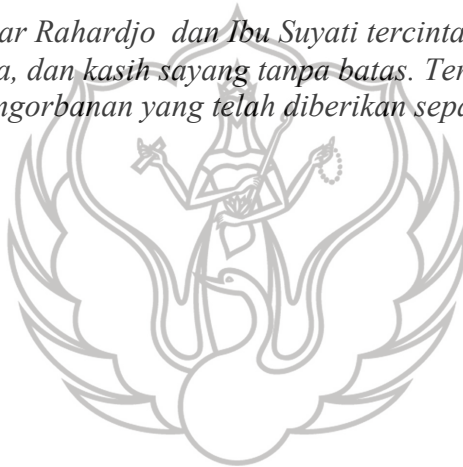

Endri Fajar Setiawan

NIM 1810924032

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk bapak Nalar Rahardjo dan Ibu Suyati tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang tanpa batas. Terima kasih atas segala dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan sepanjang hidup saya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi berkat serta hidayatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi penciptaan seni dengan judul “Membangun *Mood and Look* dengan *Light and Color* dalam Sinematografi Film “Dunia Indah Saat Kamu Tersenyum”. Skripsi tugas akhir penciptaan seni ini dibuat untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program studi strata satu Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

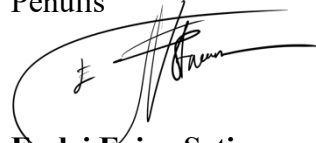
Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT
2. Dr. Edial Rusli, S.E., M.Sn., Dekan Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia.
3. Dr. Samuel Gandang Gunanto, S. Sn., M. T., Ketua Jurusan Televisi, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
4. Latief Rakhman Hakim, M.Sn., Koordinator Program Studi S-1 Film dan Televisi, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
5. Drs. Arif Eko Suprihono, M.Hum., dosen pembimbing 1.
6. Pius Rino Pungkiawan, S. Sn., M. Sn., dosen pembimbing 2.
7. Bapak Nalar Rahardjo dan Ibu Suyati, orang tua yang memberikan dukungan moral maupun material.
8. Rian Fedrianto dan Adetya Setyaningrum, kakak dan adik tercinta, terimakasih atas doa dan dukungan.
9. Fadhal Sidqi Ahmad, Refael Surya Wangsa, dan Naufal Firnas, teman kolektif dalam penciptaan karya tugas akhir.
10. Dudung Satria dan Sigi Mawa Abigail, sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.
11. Bonita, Gaddiel, dan Marlon, teman dekat yang tidak pernah lelah mendengar keluh kesah selama proses pengerjaan tugas akhir.
12. Basecamp Buruh Film yang memberikan ruang bagi penulis untuk belajar.
13. Basecamp Cakra Indonesia yang memberikan dukungan moral serta kritik dan referensi bagi penulis.
14. Seluruh anggota departemen kamera dan pencahayaan film Dunia Indah Saat Kamu Tersenyum.
15. Seluruh kru film Dunia Indah Saat Kamu Tersenyum yang telah membantu mewujudkan.
16. Teman - teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
17. Teman-teman Film dan Televisi angkatan 2018 yang sama-sama berjuang mendapatkan gelar sarjana seni.

Penulis menyadari bahwa karya dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Yogyakarta, 4 Desember 2024

Penulis

Endri Pajar Setiawan

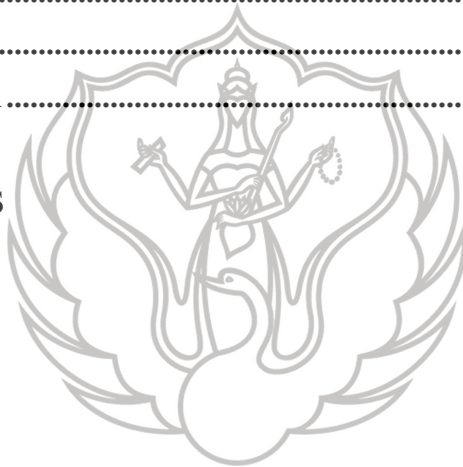
NIM: 1810924032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penciptaan.....	1
B. Rumusan Penciptaan	3
C. Tujuan dan Manfaat.....	4
1. Tujuan	4
2. Manfaat	4
BAB II LANDASAN PENCIPTAAN.....	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Sinematografi	6
2. <i>Lighting</i> dalam Film.....	9
3. <i>Color</i>	12
4. <i>Mood and Look</i>	18
5. Bunga Edelweis Jawa.....	20
B. Tinjauan Karya	22
1. Joker	22
2. Penyalin Cahaya.....	25
3. Gadis Kretek (<i>Cigarette Girl</i>)	27
BAB III METODE PENCIPTAAN.....	30
A. Objek Penciptaan.....	30
B. Metode Penciptaan.....	31
1. Konsep Karya.....	31
2. Desain Produksi	49

C. Proses Perwujudan Karya.....	59
1. Pra Produksi	60
2. Produksi.....	64
3. Pasca Produksi	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Ulasan Karya	70
1. Plot 1	71
2. Plot 2	74
3. Plot 3	78
B. Pembahasan Reflektif	81
1. Realisasi Konsep	82
2. Kendala dalam Penciptaan	86
BAB V PENUTUP	88
A. Simpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Rasio Kontras.....	12
Gambar 2. 2	Warna Additive dan Subtractive.....	13
Gambar 2. 3	Bunga Edelweis Jawa	21
Gambar 2. 4	Transformasi Pertumbuhan Bunga Edelweis.....	21
Gambar 2. 5	Poster Film Joker	22
Gambar 2. 6	<i>Still Grab</i> Joker.....	23
Gambar 2. 7	<i>Still Grab</i> Joker.....	23
Gambar 2. 8	Poster Film Penyalin Cahaya.....	25
Gambar 2. 9	<i>Still Grab</i> Penyalin Cahaya	26
Gambar 2. 10	<i>Still Grab</i> Penyalin Cahaya	26
Gambar 2. 11	Poster Film Gadis Kretek (<i>Cigarette Girl</i>)	27
Gambar 2. 12	<i>Still Grab</i> Gadis Kretek	28
Gambar 2. 13	<i>Still Grab</i> Gadis Kretek	28
Gambar 3. 1	<i>Storyboard Scene 12</i>	36
Gambar 3. 2	<i>Storyboard Scene 2</i>	38
Gambar 3. 3	<i>Storyboard Scene 9G</i>	40
Gambar 3. 4	<i>Storyboard Scene 3</i>	41
Gambar 3. 5	<i>Storyboard Scene 9H</i>	43
Gambar 3. 6	Set Desain Halaman Rumah	45
Gambar 3. 7	<i>Referensi Mood and Look</i> Masa Kini	45
Gambar 3. 8	Palet warna masa kini.....	45
Gambar 3. 9	<i>Set Desain</i> Kamar Rumah Sakit	46
Gambar 3. 10	<i>Referensi Mood and Look</i> Masa Lalu.....	46
Gambar 3. 11	<i>Referensi Perubahan Mood and Look</i> Masa Lalu.....	47
Gambar 3. 12	Palet warna masa lalu	47
Gambar 3. 13	<i>Set Desain</i> Padang Rumput	48
Gambar 3. 14	<i>Referensi Mood and Look</i> Imajinasi.....	48
Gambar 3. 15	<i>Referensi Perubahan Mood and Look</i> Imajinasi.....	48
Gambar 3. 16	Palet warna imajinasi.....	48
Gambar 3. 17	Lokasi <i>Scouting</i>	62
Gambar 3. 18	<i>Test Cam</i>	63
Gambar 3. 19	<i>Test Cam</i> Perubahan <i>Lighting</i>	63
Gambar 3. 20	Proses <i>Shooting</i>	65
Gambar 3. 21	Set Lampu Rumah Sakit	67
Gambar 3. 22	Penggunaan <i>dinky dolly</i> dan <i>pro jip</i>	67
Gambar 3. 23	<i>Raw</i> dan <i>sample grade</i>	68
Gambar 4. 1	<i>Mood and Look Scene 1</i>	71
Gambar 4. 2	<i>Mood and Look Scene 12</i>	73
Gambar 4. 3	<i>Mood and Look Scene 2</i>	74
Gambar 4. 4	<i>Mood and Look Scene 2</i>	75
Gambar 4. 5	Perubahan <i>Mood and Look Scene 9G</i>	76
Gambar 4. 6	<i>Mood and Look Scene 3</i>	78

Gambar 4. 7 <i>Mood and Look Scene 9</i>	79
Gambar 4. 8 <i>Mood and Look Scene 9H</i>	80
Gambar 4. 9 <i>Rec 709 dan color grading scene 2</i>	83
Gambar 4. 10 <i>Rec 709 dan color grading scene 3</i>	83
Gambar 4. 11 <i>Rec 709 dan color grading scene 12</i>	83

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Struktur Cerita	36
Tabel 3. 2 3D Karakter	50
Tabel 3. 3 Desain Set.....	51
Tabel 3. 4 <i>List Camera</i>	51
Tabel 3. 5 <i>List Lighting</i>	52
Tabel 3. 6 Data Teknis.....	52
Tabel 3. 7 Rencana Anggaran	53
Tabel 3. 8 Kerabat Produksi	58
Tabel 3. 9 Alokasi Waktu.....	59
 Tabel 4. 1 <i>Breakdown Mood and Look</i>	71

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. 1** Naskah Dunia Indah Saat Kamu Tersenyum
- Lampiran 1. 2** Desain Produksi
- Lampiran 1. 3** *Shotlist* Dunia Indah Saat Kamu Tersenyum
- Lampiran 1. 4** *Camera Report*
- Lampiran 1. 5** *Lighting Diagram*
- Lampiran 1. 6** Dokumentasi Pra Produksi
- Lampiran 1. 7** Dokumentasi Produksi
- Lampiran 1. 8** Dokumentasi Pasca Produksi
- Lampiran 1. 9** Desain Poster
- Lampiran 1. 10** Desain *Cover* DVD dan Cakram
- Lampiran 1. 11** Lampiran *Screenshot* Publikasi di Media Sosial Instagram
- Lampiran 1. 12** Dokumentasi Sidang Skripsi
- Lampiran 1. 13** Dokumentasi *Screening*
- Lampiran 1. 14** Daftar Hadir *Screening* Film
- Lampiran 1. 15** Notulensi Sesi Diskusi *Screening* Film
- Lampiran 1. 16** Undangan *Screening* Film untuk Dosen
- Lampiran 1. 17** *Submit* Galeri Pandeng
- Lampiran 1. 18** Surat Keterangan Melaksanakan *Screening*
- Lampiran 1. 19** *Form* I - VII
- Lampiran 1. 20** Kartu Tanda Mahasiswa

ABSTRAK

Karya seni tugas akhir skripsi penciptaan dengan judul “Membangun *Mood and Look* dengan *Light and Color* dalam Sinematografi Film Dunia Indah Saat Kamu Tersenyum” bercerita tentang perjalanan hidup Tatiana dalam merelakan kepergian Tyo. Kondisi Tyo makin memburuk membuat Tatiana harus melewati fase terberatnya untuk dapat terus melanjutkan hidup. Perjalanan emosional Tatiana diungkapkan melalui elemen *light and color* untuk membangun *mood and look* dalam setiap ruang waktu.

Pemilihan warna untuk membangun *look* terinspirasi dari Bunga edelweis yang sering diperbincangkan oleh Tyo dan Tatiana. Transformasi warna pertumbuhan bunga edelweis dari hijau, putih lalu kuning selaras dengan perjalanan emosional Tatiana dalam mengikhlaskan kepergian Tyo di setiap ruang waktu. Film Dunia Indah Saat Kamu Tersenyum menerapkan *light and color* dapat merepresentasikan perasaan karakter utama, Tatiana, di tiga ruang waktu berbeda: masa lalu, masa kini, dan imajinasi. Warna hijau, putih, dan kuning digunakan untuk mewakili fase emosional Tatiana, yaitu kesedihan, kebahagiaan, dan keikhlasan.

Penerapan *light and color* hijau, putih, kuning dengan *lighting lowkey* dan *highkey*, di dalam film Dunia Indah Saat Kamu Tersenyum mampu membangun *mood and look* sebagai representasi perasaan karakter utama dalam melewati setiap ruang waktu.

Kata Kunci: Film Fiksi, *Mood and Look*, *Light and Color*, Ruang Waktu, Bunga Edelweis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penciptaan

Sinematografi adalah seni dan teknik dalam menangkap gambar bergerak untuk menciptakan visual yang mendukung cerita dalam sebuah film. Melalui pemilihan komposisi, pencahayaan, gerakan kamera, dan penggunaan warna, sinematografi mampu menyampaikan emosi, atmosfer, dan pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara. Sinematografer memiliki peran penting dalam membangun pengalaman emosional penonton. Sebagai elemen inti dalam produksi film, sinematografer memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan cerita dan ide kreatif menjadi tampilan visual yang dapat menggugah emosi. Salah satu tanggung jawab utama sinematografer adalah memilih jenis *light and color* yang mampu merepresentasikan tema serta perasaan karakter dalam film. Visualisasi di film ini sangat penting dalam merepresentasikan keadaan Tatiana dalam merasakan dan menunjukkan betapa eratnya hubungan emosi mereka.

Film “Dunia Indah Saat Kamu Tersenyum” mengisahkan tentang perjalanan hidup Tatiana dalam merelakan kepergian Tyo. Tatiana melewati fase terberat dalam hidupnya hingga akhirnya harus mengikhlaskan dan terus menjalani hidup. Dalam hal ini sinematografer melihat sebuah potensi *light and color* untuk membangun *mood and look* pada film “Dunia Indah Saat Kamu Tersenyum”.

Ide awal dalam pengemasan film “Dunia Indah Saat Kamu Tersenyum” muncul dari ketertarikan sinematografer terhadap potensi *light and color* sebagai elemen utama dalam membangun *mood* dan *look* sebuah film. Ketertarikan ini

didasari oleh kemampuan *light* dan *color* yang tidak hanya berfungsi untuk mengarahkan fokus penonton, tetapi juga mampu membangun atmosfer emosional yang sesuai dengan narasi serta memberikan dimensi psikologis yang mendalam pada setiap adegan. *Light and color* pada sinematografi memiliki peran penting dalam memvisualisasikan perasaan dan pengalaman karakter dalam filmnya. Bagi seorang sinematografer, *light and color* bukan sekadar elemen estetika, melainkan bahasa visual yang efektif untuk menerjemahkan konflik batin, emosi karakter, dan nuansa cerita ke dalam pengalaman sinematik yang lebih mendalam dan berkesan bagi penonton.

Cahaya memiliki kemampuan untuk membentuk bayangan, menciptakan kontras, serta menentukan intensitas dan arah perhatian di setiap adegan. Sementara itu, warna dapat memberikan nuansa psikologis yang berbeda, menyiratkan emosi tersembunyi, atau menggambarkan ruang dan waktu dalam film. *Light and color* memiliki potensi besar untuk membangun *mood and look* dalam film. Pencahayaan yang ditempatkan dengan tepat dapat mengarahkan perhatian penonton ke elemen penting dalam sebuah adegan, sementara pilihan warna dapat memperkuat konteks emosional tanpa memerlukan dialog yang berlebihan. Lebih dari itu, kedua elemen ini memungkinkan penonton untuk tidak hanya melihat cerita, tetapi juga merasakan dan mengalami perjalanan emosional karakter utama secara lebih intim dan mendalam. Film “Dunia Indah Saat Kamu Tersenyum” berusaha menerapkan pemilihan *light and color* tepat guna membangun *mood and look* di setiap ruang waktu untuk merepresentasikan perasaan yang dialami oleh karakter utama.

“In visual storytelling, few elements are as effective and as powerful as light and color. They have the ability to reach viewers at a purely emotion gut level. This gives them the added advantage of being able to affect the audience on one level, while their conscious brain is interpreting the story at an entirely different plane of consciousness.”(Brown, 2022:4)

Hal ini menegaskan bahwa *light and color* dapat mempengaruhi penonton dalam memberikan persepsi ruang dan objek dalam film, serta memberikan efek psikologis mendalam. *Light and color* juga dapat menciptakan nuansa berbeda dan digunakan dalam membedakan ruang, memperlihatkan perubahan waktu, atau menggambarkan suasana perasaan karakter. Dengan demikian, *light and color* memainkan peran penting dalam menentukan *mood and look* dalam sebuah adegan.

Inspirasi penggunaan *light and color* dalam membangun *mood and look* di film ini datang dari transformasi warna pertumbuhan bunga edelweis, bunga ini adalah salah satu objek dalam naskah film. Transformasi warna dari pertumbuhan bunga edelweis dalam pemilihan *light and color* diharapkan dapat membangun *mood and look* guna menyampaikan cerita dengan lebih mendalam. Oleh karena itu, sinematografi dalam film “Dunia Indah Saat Kamu Tersenyum” akan membangun *mood and look* menggunakan *light and color* untuk merepresentasikan perasaan karakter utama di setiap ruang waktu dengan warna yang terinspirasi dari transformasi pertumbuhan bunga edelweis.

B. Rumusan Penciptaan

Cerita film ini menceritakan perasaan Tatiana dalam setiap ruang waktu yang dilewatinya, sehingga *mood and look* akan dibangun berdasarkan perasaan Tatiana di setiap ruang waktu itu. Ketertarikan akan *light and color* dalam

membangun *mood and look* untuk memberikan pengalaman visual baru bagi penonton. Secara khusus, *light and color* memiliki korelasi langsung dalam membentuk suasana dan estetika visual. Cahaya dapat digunakan untuk menciptakan kontras, memfokuskan elemen penting, atau menggambarkan intensitas emosi. Sementara warna berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan emosi dan makna mendalam di balik setiap adegan. Kombinasi kedua elemen ini tidak hanya membentuk estetika visual, tetapi juga menjadi bahasa visual yang mampu menggambarkan dinamika emosi karakter dalam film. Penciptaan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana *light and color* membangun *mood and look* yang dirasakan karakter utama pada setiap ruang waktunya.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penciptaan karya film “Dunia Indah Saat Kamu Tersenyum” adalah sebagai berikut:

1. Membangun *mood and look* dengan *light and color* sebagai representasi perasaan Tatiana dalam setiap ruang waktu pada film “Dunia Indah Saat Kamu Tersenyum”.
2. Menjadikan film “Dunia Indah Saat Kamu Tersenyum” sebagai referensi dalam penerapan *light and color* untuk membangun *mood and look*.

2. Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai dalam penciptaan karya film “Dunia Indah Saat Kamu Tersenyum” adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan film sebagai eksplorasi warna dan cahaya dalam *light and color* untuk membangun *mood and look*.
2. *Light and color* sebagai penunjang dalam membangun *mood and look* dalam film agar pesan dan emosi yang ingin disampaikan dapat lebih efektif diterima penonton.
3. Penonton dapat merasakan emosi yang dialami karakter utama.

