

**INTERPRETASI PERSONAL LIRIK LAGU
BAND GUTSWELL MELALUI FOTOGRAFI EKSPRESI**

**SKRIPSI PENCIPTAAN
KARYA SENI FOTOGRAFI**

**MUHAMMAD FIKRI HAIKAL
1910981031**

**PROGRAM STUDI FOTOGRAFI
JURUSAN FOTOGRAFI
FAKULTAS SENI MEDIA REKAM
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

INTERPRETASI PERSONAL LIRIK LAGU BAND GUTSWELL MELALUI
FOTOGRAFI EKSPRESI

Disusun oleh:

Muhammad Fikri Haikal
1910981031

Telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Fotografi, Jurusan Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada tanggal18 DEC 2024

Pembimbing I/Ketua Penguji

Pembimbing II/Anggota Penguji

Aji Susanto Anom Purnomo, M.Sn.
NIDN. 0622108903

Nico Kurnia Jati, M.Sn.
NIDN. 0007068806

Penguji Ahli

Prof. Drs. Soeprapto Soediono, M.F.A., Ph.D.
NIDN. 0028024904

Mengetahui,
Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi

Novan Jemmi Andrea, M.Sn.
NIP. 19861219 201903 1 009

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Seni Media Rekam

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

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Fikri Haikal
No. Mahasiswa : 1910981031
Jurusan / Minat Utama : Fotografi
Judul Skripsi / Karya Seni : Interpretasi Personal Lirik Lagu Band
Gutswell Melalui Fotografi Ekspresi

Dengan ini menyatakan bahwa dalam (*Skripsi / Karya Seni*)* saya 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 dikemudian hari diketahui tidak benar.

Yogyakarta, 6 Desember 2024
Yang membuat pernyataan

Muhammad Fikri Haikal

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Interpretasi Personal Lirik Lagu Band Gutswell Melalui Fotografi Ekspresi”. Skripsi ini disusun dengan fokus pada pemaknaan lirik lagu band Gutswell dan dikorelasikan pengalaman empiris, yang diharapkan dapat menjadi sumber informasi visual yang bermanfaat melalui pendekatan fotografi ekspresi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan ridha-Nya;
2. Sodik dan Endang Wahyuningsih sebagai orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan;
3. Dr. Irwandi, M.Sn., Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
4. Dr. Edial Rusli, S.E., M.Sn. selaku Dekan Fakultas Seni Media Rekam, Insititut Seni Indonesia Yogyakarta;
5. Novan Jemmi Andrea, M.Sn. selaku Ketua Jurusan Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, Insititut Seni Indonesia Yogyakarta;
6. Arti Wulandari, S.Sn., M.Sn. selaku Dosen Wali;
7. Aji Susanto Anom Purnomo, S.Sn., M.Sn., Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing, mengoreksi dan memberi banyak masukan kepada penulis;
8. Nico Kurnia Jati, M.Sn., Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing, mengoreksi dan memberi banyak masukan kepada penulis;

9. Seluruh dosen Jurusan Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
10. Andhika Octa Prasetyo selaku penulis lirik band Gutswell dan seluruh personi band yang telah membantu dalam proses penciptaan karya, mendukung, dan menerima dengan penuh keramahan saat proses pengerjaan skripsi;
11. Seluruh Teman-teman Jurusan Fotografi ISI Yogyakarta khususnya teman-teman fotografi angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
12. Seluruh pihak yang telah melancarkan proses penciptaan skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu seni fotografi.

Yogyakarta, 03 Desember 2024

Muhammad Fikri Haikal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR KARYA	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Penciptaan.....	3
C. Tujuan Manfaat.....	3
BAB II LANDASAN PENCIPTAAN.....	5
A. Landasan Teori.....	5
B. Tinjauan Karya.....	8
BAB III METODE PENCIPTAAN.....	12
A. Objek Penciptaan.....	12
B. Metode Penciptaan.....	17
C. Proses Perwujudan.....	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Ulasan Karya.....	30
B. Pembahasan Reflektif.....	90
BAB V PENUTUP.....	91
A. Simpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	95
BIODATA.....	108

DAFTAR KARYA

Karya 1 Aku dan Diriku	32
Karya 2 Arus Tak Nampak	35
Karya 3 Tak Sefrekuensi	38
Karya 4 Detik Tampak Buai	41
Karya 5 Sayup dalam Ruang	44
Karya 6 Tatap Cemas	47
Karya 7 Mengayun di Ujung Waktu	50
Karya 8 Tepi Hening	53
Karya 9 Ujung Pandang	56
Karya 10 Bayang Lalu	59
Karya 11 Lekas Pulih	62
Karya 12 Anggun Eksotik	64
Karya 13 Metamorf	67
Karya 14 Kisah Tinggal Karat	70
Karya 15 Endapan Rintih	73
Karya 16 Distorsi	76
Karya 17 Kosong Dalam Riuuh	79
Karya 18 Parade Luka	82
Karya 19 Luka nan Anggun	85
Karya 20 Dialog	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Karya dari Simona Sas	8
Gambar 2. 2 Karya dari Angus Cameron	9
Gambar 2. 3 Karya dari YZA Voku.....	10
Gambar 2.4 Karya dari Salvador Dali.....	11
Gambar 3. 1 Proses wawancara dengan personel band Gutswell.....	19
Gambar 3. 2 Kamera Sony A7 Klasik	21
Gambar 3. 3 Lensa Sigma 30mm F1.4.....	21
Gambar 3. 4 Lensa Sony E 16-50 mm 3.5-5.6/PZ OSS.....	22
Gambar 3. 5 Godox TT600	22
Gambar 3. 6 Lampu LED Aputure.....	23
Gambar 3. 7 Memory SanDisk Extreme Pro SDXC 64GB	23
Gambar 3. 8 Laptop ASUS ROG STRIX GL553VD	24
Gambar 3. 9 Prisma.....	24
Gambar 3. 10 Proses <i>Editing</i>	26
Gambar 3. 11 Proses <i>Editing</i> Pencahayaan.....	26
Gambar 3. 12 Proses <i>Editing</i> Kontras	27
Gambar 3. 13 Proses <i>Editing Liquify</i>	27
Gambar 3. 14 Display Karya.....	28
Gambar 3. 15 Skema Penciptaan	29
Gambar 4. 1 Tabel Psikologi Warna.....	31

Interpretasi Personal Lirik lagu Band Gutswell Melalui Fotografi Ekspresi

Oleh:

Muhammad Fikri Haikal

1910981031

Abstrak

Patah hati merupakan rasa sakit yang sangat dalam bagi seseorang yang merasakannya. Patah hati dalam taraf yang dalam dapat menciptakan efek-efek delusi bagi mereka yang merasakannya. Seni sebagai media berekspresi menjadi salah satu hal yang dapat membantu seseorang yang sedang mengalami kondisi ini. Media berekspresi yang dimaksud dapat berupa menikmati ataupun menciptakan karya seni. Musik adalah salah satu karya seni yang sering dinikmati untuk mendalami perasaan yang sedang dirasakan. Band Gutswell adalah sebuah band yang berasal dari Jawa Timur yang mengusung aliran *shoegaze*. Aliran musik ini berpotensi memanggil ingatan depresif atau traumatis. Perasaan yang muncul saat mendengarkan lagu-lagu tersebut memunculkan ide untuk menginterpretasikannya dalam wujud karya fotografi. Penciptaan ini berada dalam konteks penciptaan karya fotografi ekspresi. Tujuan penciptaan ini adalah memvisualkan lirik lagu Band Gutswell melalui fotografi ekspresi yaitu untuk mengekspresikan sebuah pemaknaan personal yang dialami ketika mendengarkan lirik lagu Gutswell. Karya diwujudkan sebagai seni psikedelik melalui teknik *Intentional Camera Movement* (ICM). Teknik *Intentional Camera Movement* menjadi cara untuk memvisualkan perasaan kalut yang muncul pada kondisi patah hati. Metode yang dilakukan dalam penciptaan ini adalah pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi dan studi pustaka, perancangan visual, eksperimentasi ungkapan, pemotretan, pengolahan gambar dan penyajian. Dari penciptaan karya ini disimpulkan bahwa perasaan mendalam yang di dukung dengan pemantik eksternal dapat memicu penciptaan karya-karya seni psikedelik.

Kata kunci: *interpretasi, fotografi ekspresi, gerak kamera, gaya psikedelik*

***Personal Interpretation of Band Gutswell's Song Lyrics through Expression
Photography***

by:

Muhammad Fikri Haikal
1910981031

Abstract

Heartbreak is an intensely deep pain for those who experience it. Heartbreak at a profound level can create delusional effects for those affected. Art, as a medium of expression, becomes one of the ways to help individuals experiencing this condition. The expressive medium in question can involve either enjoying or creating works of art. Music is one of the most commonly enjoyed art forms to delve into and process the emotions being felt. Gutswell, a band originating from East Java, adopts the shoegaze genre a musical style that has the potential to evoke depressive or traumatic memories. The feelings that arise while listening to these songs sparked the idea to interpret them into photographic works. This creation falls within the context of expressive photography. The goal of this creation is to visualize the lyrics of Gutswell's songs through expressive photography, aiming to express a personal interpretation and meaning experienced while listening to the band's lyrics. The work is realized as psychedelic art through the technique of Intentional Camera Movement (ICM). This technique serves as a way to visualize the turmoil felt during the state of heartbreak. The method employed in this creation involves data collection through interviews, observation, and literature studies; visual design; experimentation with expression; photography; image processing; and presentation. From this creation, it is concluded that profound emotions, when supported by external triggers, can stimulate the creation of psychedelic artworks.

Keyword: *interpretation, expression photography, camera movement, psychedelic style*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fotografi telah menunjukkan potensinya sebagai salah satu medium seni visual yang setara dengan seni rupa lainnya, membuktikan bahwa karya fotografi dapat menjadi sarana ekspresi bagi fotografer, baik melalui konsep yang diusung maupun melalui gaya atau pendekatan khusus dalam penyajiannya (Soedjono, 2006). Fotografi di zaman sekarang sudah bukan sekedar media untuk mendokumentasikan suatu momen. Seiring dengan perkembangan zaman, fotografi sekarang dijadikan sebagai karya seni atau media untuk menyampaikan suatu gagasan.

Pada penciptaan fotografi ekspresi ini tema yang diangkat adalah ekspresi pribadi dari penulis yaitu dari sisi konseptual pengalaman pribadi dan dari segi pilihan artistiknya. Pengalaman pribadi yang dimaksud adalah pengalaman empiris berupa rasa takut terhadap hubungan terdahulu, dan beberapa hal yang berbau trauma lainnya. Lirik lagu dari band *shoegaze* Gutswell yang memiliki korelasi dengan pengalaman empiris merupakan alasan utama untuk menyampaikan isi hati dalam menciptakan visual dalam karya ini. Gutswell merupakan salah satu band *shoegaze* dari Kota Pasuruan yang pertama kali terbentuk pada tahun 2016. Ketertarikan dengan band Gutswell dimulai dari sebuah konser musik indie di Pasuruan yang berisi band-band lokal. Efek distorsi yang dimunculkan oleh band tersebut menjadi ketertarikan tersendiri. Selain permainan musik yang penuh distorsi, lirik-lirik melankolis juga menjadi salah satu faktor yang membuat lagu Gutswell menarik.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penciptaan ini adalah sebuah karya fotografi yang memvisualkan bentuk pengalaman empiris yang membekas selama melakukan hubungan terdahulu. Pengalaman yang dimaksud seperti rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, hingga berkurangnya rasa percaya terhadap orang lain. Pengalaman-pengalaman tersebut memberikan dampak kedepannya seperti cemas saat berkomitmen, ketakutan berlebihan akan pengabaian, halangan untuk membuka hati terhadap orang baru.

Untuk mencapai tujuan yang telah disampaikan, penciptaan ini akan menggunakan dasar sebagai seni psikedelik. Seni psikedelik menurut Barnindro (2007) seni psikedelik adalah seni yang menggambarkan pengalaman psikedelik. Pengalaman tersebut pada umumnya merujuk pada pengalaman delusional yang ditimbulkan dari efek obat-obatan. Namun, dalam penciptaan ini delusi yang muncul hadir karena pengalaman patah hati yang menyebabkan munculnya rasa takut terhadap hubungan.

Penciptaan ini didasari dengan metode eksperimental dalam perwujudan visualnya. Eksperimental yang dimaksud yaitu eksplorasi visual-visual yang blur dengan penerapan teknik *slowspeed*. Teknik *slowspeed* yang digunakan adalah teknik ICM (*Intentional Camera Movement*). Sebagai ungkapan personal yang mengutamakan nilai estetik, pada umumnya karya-karya foto ekspresi di mata orang awam tampak tidak biasa atau aneh (Marah, 2008). Pada kalimat di atas dapat disimpulkan bahwa fotografi ekspresi memiliki nilai artistik dan dapat menjadi ungkapan personal. Eksperimentasi visual dilakukan menggunakan teknik *Intentional Camera Movement* untuk menghasilkan karakter visual yang

non konvensional yaitu abstrak dan *blurry*. Karakter visual tersebut digunakan untuk menghadirkan efek seni psikedelik.

B. Rumusan Penciptaan

Dorongan yang muncul dalam skripsi penciptaan karya ini berasal dari pengalaman pribadi yang mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan. Kegagalan tersebut memicu banyak hal seperti hilangnya rasa percaya diri, ketakutan untuk membangun hubungan yang baru, rasa takut berlebih akan kehilangan seseorang. Dorongan tersebut melahirkan sebuah ide dan gagasan penciptaan ketika mendengarkan lagu dari band Gutswell. Maka rumusan penciptaan dalam skripsi ini yaitu bagaimana memvisualisasikan makna atau interpretasi yang muncul dari sisi personal ketika mendengarkan dan memahami lirik lagu Gutswell.

C. Tujuan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan utama dalam memvisualkan lirik lagu Band Gutswell melalui fotografi ekspresi yaitu untuk mengekspresikan sebuah pemaknaan personal yang dialami ketika mendengarkan lirik lagu Gutswell.

2. Manfaat

- a. Menjadikan karya penciptaan ini sebagai referensi penciptaan karya fotografi ekspresi yang mengangkat tema visualisasi lagu.
- b. Menambahkan referensi dan karya mengenai seni psikedelik pada fotografi.

- c. Mengkomunikasikan kepada penikmat ungkapan perasaan dalam bentuk visual saat mendengarkan lagu Gutswell.
- d. Menjadi bentuk pengekspresian diri melalui karya foto ekspresi.
- e. Dapat menjadi referensi bagi kajian fotografi ekspresi dan pengaplikasian pada seni visual lainnya.

