

**ANALISIS ESTETIKA WARNA PADA FOTO POTRET
KARYA BRANDON WOELFEL**

Yasmin Lazuardhani Zahra
1910961031

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

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS ESTETIKA WARNA PADA FOTO POTRET
KARYA BRANDON WOELFEL

Disusun oleh:
Yasmin Lazuardhani Zahra
1910961031

Telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Fotografi, Jurusan Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada tanggal 18 DEC 2024

Pembimbing I/Ketua Penguji

Pembimbing II/Anggota Penguji

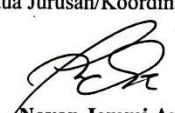

Kurniawan Adi Saputro, S.IP., M.A., Ph.D.
NIDN. 0011057803

Svaifudin, M.Ds
NIDN. 0029056706

Penguji Ahli

Prof. Drs. Soeprapto Soedjono, 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

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yasmin Lazuardhani Zahra
No. Mahasiswa : 1910961031
Jurusan / Minat Utama : S-1 Fotografi
Judul Skripsi / Karya Seni : **Analisis Estetika Warna pada Foto Potret Karya Brandon Woelfel**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Skripsi Pengkajian karya Seni Fotografi, 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, *23 Desember 2024*

Yang menyatakan,

Yasmin Lazuardhani Zahra

NIM: 1910961031

Through out the way of writing this thesis, I've learned the importance of being patient, embracing fear and have a courage to face it. The perfection we seek will never exist. Be kind to yourself as you work hard.

For everything, thank you, myself.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan, sehingga terselesaikan skripsi pengkajian seni fotografi yang berjudul “Analisis Estetika Warna pada Foto Potret Karya Brandon Woelfel” dengan baik sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S-1 Fotografi, Jurusan Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung dalam mewujudkan skripsi pengkajian seni ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya.
2. Mamah dan Ayah yang selalu memberikan dukungan serta doa restu yang tidak ada hentinya.
3. Mba Yazida dan Danish atas dukungan moral dan materiil.
4. Kucingku Chloe, yang selalu menemani. Terima kasih 11 tahunnya.
5. Bapak Kurniawan Adi Saputro, S.IP., M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan serta arahan selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Syaifudin, M.Ds., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan skripsi.
7. Prof. Drs. Soeprapto Soedjono, M.F.A., Ph.D., selaku Dosen Penguji Ahli yang telah memberikan motivasi, nasehat, dan bimbingan saat proses pengerjaan akhir.

8. Bapak Dr. Irwandi, M. Sn., selaku Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta, sekaligus Dosen Wali.
9. Seluruh dosen Jurusan Fotografi atas ilmu yang diberikan.
10. Staf Jurusan Fotografi atas bantuannya.
11. Seluruh anggota Asrama Putri GTA; Mba Arti, Bude, Zila, Hanum, Caca dan Nindy yang senantiasa membantu, mendukung dan kebersamai proses pembuatan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan yang memberikan semangat; Frizka, Khalid, dan lainnya.
13. Semua pihak yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa skripsi pengkajian seni fotografi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi inspirasi untuk semua.

Yogyakarta, 6 Januari 2024

Yasmin Lazuardhani Zahra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat	3
1. Manfaat dan Kontribusi pada Teori Estetika dan Warna.....	4
2. Manfaat Jangka Panjang	4
BAB II LANDASAN PENGKAJIAN	5
A. Landasan Teori	5
1. Pengertian Estetika.....	5
2. Warna dalam Fotografi.....	6
B. Tinjauan Pustaka	9
1. Estetika dalam Fotografi Potret.....	9
2. Teori Warna dalam Fotografi	10
3. Teknik Pencahayaan dan Komposisi dalam Fotografi.....	11
4. Studi Warna dan dampaknya pada Persepsi Visual.....	13
C. Tinjauan Karya	17
1. Karya Foto Sergei Muzlov	17
2. Karya Foto Calleb Castelon	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Objek Penelitian	20
1. Karya Foto 01	23

2. Karya Foto 02.....	24
3. Karya Foto 03.....	25
B. Metode Penelitian.....	26
1. Desain Penelitian.....	26
2. Populasi dan Pencuplikan Data (<i>sampling</i>).....	27
3. Teknik Pengumpulan Data	30
4. Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Warna Komplementer	37
2. Warna Analog.....	71
3. Warna Monokrom	96
B. Pembahasan.....	118
BAB V PENUTUP.....	122
A. Simpulan	122
B. Saran-Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN.....	128
BIODATA PENULIS	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Neon. 18 April 2019 (Sergei Muzlov)	17
Gambar 2.3 QUICK. 3 Juni 2019 (Caleb Castelon).....	18
Gambar 2.4 Pick your Poison. 11 Januari 2020 (Caleb Castelon).....	18
Gambar 3.1 Brandon Woelfel	20
Gambar 3.2 “In the cracks of light, I dreamed of you” 12 Desember 2020 (Brandon Woelfel).....	23
Gambar 3.3 “Isn’t it lovely, all alone” 18 Februari 2019 (Brandon Woelfel)	24
Gambar 3.4 “The light that you left me will everglow” 21 Januari 2018 (Brandon Woelfel).....	25
Gambar 4.1 In the cracks of light, I dreamed of you.	37
Gambar 4.2 Efek cahaya merah pada kening	43
Gambar 4.3 Efek cahaya merah pada pipi kanan	47
Gambar 4.4 Efek cahaya merah pada pipi kiri	47
Gambar 4.5 Efek cahaya merah x kuning pada bibir atas	50
Gambar 4.6 Efek cahaya merah x kuning pada bibir bawah	50
Gambar 4.7 Efek cahaya merah x kuning pada dagu	51
Gambar 4.8 Efek cahaya kuning pada leher sisi kiri	54
Gambar 4.9 Efek cahaya merah pada leher sisi kanan	54
Gambar 4.10 Lingkup warna yang terpilih pada color wheel	67
Gambar 4.11 Isn’t it lovely, all alone.....	71
Gambar 4.12 Efek cahaya biru pada rambut	74
Gambar 4.13 Efek cahaya biru pada rambut 02	75
Gambar 4.14 Efek cahaya biru pada bibir sisi kanan	80
Gambar 4.15 Efek cahaya kuning pada bibir sisi kiri.....	80
Gambar 4.16 Efek cahaya biru pada hidung sisi kanan.....	81
Gambar 4.15 Efek cahaya oren pada hidung sisi kiri	81
Gambar 4.16 Efek cahaya biru pada dagu sisi kanan	83
Gambar 4.17 Efek cahaya kuning pada dagu sisi kiri	83
Gambar 4.18 Efek cahaya biru pada anting.....	84
Gambar 4.19 Efek cahaya biru pada leher sisi kanan.....	85
Gambar 4.20 Efek cahaya kuning pada leher sisi kiri	85
Gambar 4.21 Efek cahaya biru x oren pada kalung.....	87
Gambar 4.22 Efek cahaya biru pada baju 01	89
Gambar 4.23 Efek cahaya biru pada baju 02	90
Gambar 4.24 Lingkup warna terpilih dalam color wheel	92
Gambar 4.25 The light that you left me will everglow.....	96
Gambar 4.26 Efek cahaya biru pada kening	101
Gambar 4.27 Efek cahaya biru pada pipi	104
Gambar 4.28 Efek cahaya biru pada hidung 01	105

Gambar 4.29 Efek cahaya biru pada hidung 02.....	105
Gambar 4.30 Efek cahaya biru pada bibir 01	106
Gambar 4.31 Efek cahaya biru pada bibir 02	106
Gambar 4.32 Efek cahaya biru pada dagu 01	107
Gambar 4.33 Efek cahaya biru pada dagu 02	107
Gambar 4.34 Efek cahaya biru pada leher 01	108
Gambar 4.35 Efek cahaya biru pada leher 02.....	109
Gambar 4.36 Efek cahaya biru pada baju 01	111
Gambar 4.37 Efek cahaya biru pada baju 02.....	111
Gambar 4.38 Lingkup warna terpilih dalam color wheel	115
Gambar 4.39 Color Wheel.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Proses Pengambilan Sampel	30
Tabel 2 Deskripsi Bentuk Warna Komplementer	39
Tabel 3 Analisis Warna pada Rambut.....	41
Tabel 4 Analisis Warna pada Alis, Kelopak Mata, dan Bola Mata	44
Tabel 5 Analisis Warna pada Hidung.....	47
Tabel 6 Analisis Warna pada Telinga & Anting	52
Tabel 7 Analisis Warna pada Bahu.....	55
Tabel 8 Analisis Teknis Warna pada Lengan.....	57
Tabel 9 Analisis Teknik Warna pada Baju.....	59
Tabel 10 Analisis Teknik Warna pada Daun.....	61
Tabel 11 Analisis Teknik Warna Pantulan Cermin pada Objek.....	63
Tabel 12 Analisis Warna pada Background.....	65
Tabel 13 Deskripsi Bentuk Warna Analog.....	73
Tabel 14 Analisis Warna pada Kening	75
Tabel 15 Analisis Warna Alis, Kelopak Mata, & Bola Mata	78
Tabel 16 Analisis Warna pada Lengan.....	88
Tabel 17 Analisis Warna pada Lampu	91
Tabel 18 Deskripsi Bentuk Warna Monokrom.....	98
Tabel 19 Analisis Teknik Warna pada Rambut.....	100
Tabel 20 Analisis Teknik Warna Alis, Kelopak Mata, & Kaca Mata	102
Tabel 21 Analisis Teknik Warna pada Lengan	110
Tabel 22 Analisis Teknik Warna pada Sabuk dan Celana.....	112
Tabel 23 Analisis Teknik Warna pada Background	114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Sidang Skripsi.....	128
Lampiran 2 Dokumentasi Sidang Skripsi.....	129
Lampiran 3 Form Tugas Akhir I.....	130
Lampiran 4 Form Tugas Akhir I.....	131
Lampiran 5 Form Tugas Akhir II	132
Lampiran 6 Form Tugas Akhir II	133
Lampiran 7 Form Tugas Akhir IV	134
Lampiran 8 Form Tugas Akhir V	135
Lampiran 9 Desain Poster	136
Lampiran 10 Cover Buku Narasi	137
Lampiran 11 Poster Postingan Instagram.....	138
Lampiran 12 Skema Penelitian	139
Lampiran 13 Display Narasi Skema Pajang.....	140
Lampiran 14 Curriculum Vitae	141

Analisis Estetika Warna pada Foto Potret Karya Brandon Woelfel

Yasmin Lazuardhani Zahra
1910961031

ABSTRAK

Foto potret telah menjadi tren yang sangat populer di era digital. Dengan kemudahan akses kamera dan media sosial, siapa pun dapat berbagi karya fotonya dengan dunia. Brandon Woelfel, seorang fotografer potret yang karyanya menjadi populer setelah diunggah oleh akun *@dailyart* pada tahun 2019 dengan pengikut 9,2 Juta. Postingan tersebut berhasil memikat perhatian publik yang disukai oleh 274 ribu orang dan 681 komentar. Keunikan gaya fotografi Brandon, yang ditandai dengan penggunaan warna-warna mencolok pada fotonya. Desain penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan kaidah analisis Terry Barret dalam menganalisa secara mendalam karya fotografi potret Brandon Woelfel tahun 2018, 2019, 2020, khususnya dalam kaitannya dengan estetika warna. Teori estetika yang mengacu pada buku *Pot-Pourri* dan teori warna yang berasal dari buku *Understanding Color in Photograph* sebagai pendukung teori dalam meneliti tiap bagian yang ada pada foto, untuk dapat mengidentifikasi karakteristik khas dan mengetahui kontribusi aspek warna yang berperan dalam popularitas Brandon Woelfel.

Kata kunci: foto potret, estetika warna, Brandon Woelfel.

Color Aesthetics Analysis of Brandon Woelfel's Portrait Photography

Yasmin Lazuardhani Zahra
1910961031

ABSTRACT

*Portrait photography has become a highly popular trend in the digital era. With the easy accessibility of cameras and social media, anyone can share their photographic works with the world. Brandon Woelfel, a portrait photographer whose work gained popularity after being posted by the @dailyart account in 2019 with 9.2 million followers, is a prime example. The post captivated the public, garnering 274 thousand likes and 681 comments. Brandon's unique photographic style, characterized by the use of striking colors in his photos, has set him apart. This research is a case study that employs Terry Barrett's analytical framework to conduct an in-depth analysis of Brandon Woelfel's portrait photography from 2018, 2019, and 2020, with a particular focus on color aesthetics. By referencing the theories of aesthetics from the book *Pot-Pourri* and color theory from *Understanding Color in Photographs*, this study aims to identify Brandon Woelfel's distinctive characteristics and understand the contribution of color to his popularity.*

Keywords: *portrait photography, color aesthetics, Brandon Woelfel.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang foto sangatlah mudah diakses baik menggunakan kamera analog, kamera digital, maupun kamera telepon pintar. Foto potret menjadi suatu fenomena atau tren yang berkembang di media digital. Media sosial digunakan untuk berbagai kepentingan individu seperti berbagi momen, pengalaman, sebagai alat berkarya dan lain-lain. Salah satu pihak yang diuntungkan adalah fotografer karena mereka memiliki ruang untuk berekspresi dengan bebas untuk berbagi karyanya dan menjangkau khalayak dari berbagai latar belakang.

Brandon Woelfel adalah seorang fotografer potret yang mendapat paparan besar, karya fotonya diunggah ulang oleh akun besar seperti *@dailyart* dengan jumlah pengikut 9.2 juta. Akun tersebut berisi kumpulan termutakhir mengenai karya seni orang dari seluruh dunia dan tidak sembarang karya seni bisa diunggah. Orang-orang mengikuti akun besar ini karena ingin melihat dan mendapatkan informasi mengenai berbagai macam karya seni terkini tanpa harus mencari atau mengikuti akun perseorangan untuk melihat karya tersebut.

Pada tanggal 3 November 2018 akun *@dailyart* mengunggah foto akun *@brandonwoelfel* yang menampilkan beberapa karya Brandon dari foto RAW dan hasil akhirnya. Postingan tersebut disukai oleh 274 ribu orang dan 681 komentar. Jika dilihat secara gamblang, foto potret Brandon Woelfel memiliki keunikan dari konsep foto, komposisi, warna,

dan proses final karyanya. Gaya fotonya menonjolkan warna-warna dengan saturasi yang mencolok dan menggugah mata saat melihat karyanya. Beberapa artikel dan media seputar dunia kreatif dan fotografer mulai bermunculan memberikan kritik dan memulai perbincangan mengenai karyanya. “Ya, seseorang mendeskripsikan karyaku atau berkomentar bahwa “semua fotomu berbeda tetapi entah bagaimana mereka seperti satu kesatuan” ucap Brandon Woelfel dalam suatu wawancara dari media Thought Catalog (Parish, 2017). Dari jumlah suka dan komentar tersebut, menunjukkan bahwa karya Brandon memiliki *engagement* atau suatu daya tarik tertentu.

Hal ini dimungkinkan bahwa fungsi fotografi sejauh ini sudah lebih dari sekedar menjadi alat atau media perekaman dokumentasi saja. Tetapi sudah menapak sebagai media untuk berekspresi dalam domain kesenian terutama yang bernuansa seni visual. Pengembangan aparatus fotografi sudah semakin maju dan bahan pendukung pun sudah mudah didapat. Aspek penting lainnya adalah pengembangan daya apresiasi masyarakat pun semakin hari semakin meningkat karena semakin berkembangnya institusi pendidikan baik yang formal maupun non-formal yang memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dan berpraktek fotografi anak didik dengan frekuensi yang lebih meningkat pula (Soedjono, 2006).

Dalam “Membaca Fotografi Potret” Irwandi & Apriyanto, (2012) Penonjolan kepribadian subjek dapat diartikan bahwa dalam fotografi

potret terdapat usaha-usaha dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk menampilkan karakter personal seseorang yang bersifat unik. Foto potret wanita oleh Brandon Woelfel memiliki suatu daya tarik visual tersendiri sehingga peneliti ingin mengetahui keterkaitan antara foto yang didominasi dengan warna tertentu yang dihasilkan dari beragam cahaya dan memberikan kesan estetika fotonya.

Penelitian ini memfokuskan pada analisis karya foto menggunakan teori estetika dan teori warna yang memfokuskan pada gaya foto Brandon Woelfel dalam menonjolkan warna. Sehingga perlu didalami kesan dan identifikasi warna yang tercipta secara mendalam untuk diteliti guna mengetahui keterkaitan antar keduanya pada popularitas karya foto Brandon Woelfel.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut masalah yang akan dikaji pada skripsi ini adalah mengetahui peran estetika dan warna pada karya foto Brandon Woelfel.

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan skripsi adalah untuk mengetahui nilai estetika dan warna yang terkandung melalui analisis mendalam yang berperan dalam memengaruhi daya tarik visual foto potret wanita dalam karya foto Brandon Woelfel.

1. Manfaat dan Kontribusi pada Teori Estetika dan Warna

Mengetahui kontribusi nilai estetika dan warna pada popularitas karya foto Brandon Woelfel. Dengan menganalisis bagaimana kombinasi warna dan komposisi yang menciptakan suatu harmoni visual, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana teori estetika dan teori warna secara fotografis dapat digunakan untuk meningkatkan penyampaian pesan dan daya tarik visual pada foto potret.

2. Manfaat Jangka Panjang

- a) Menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya
- b) Menjadi inspirasi dan juga pacuan untuk berkarya, berekspresi, berkreasi dan juga eksplorasi dalam fotografi.
- c) Menyediakan sudut pandang baru dan memperkaya ide serta wujud kajian seni fotografi dengan menggunakan teori yang relevan.
- d) Meningkatkan kepekaan baik individu peneliti maupun masyarakat umum terhadap karya seni yang ada serta makna-makna yang terkandung dalam karya seni fotografi.
- e) Diharapkan dapat menjadi penggugah dan acuan dalam berkarya bagi mahasiswa Jurusan Fotografi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.