

SPIRITUALITAS KEWAYANG BEBERAN DALAM KARYA SENI RUPA

DISERTASI PENCIPTAAN SENI

Program Doktor Penciptaan dan Pengkajian Seni
Minat Studi Penciptaan Seni
Minat Utama Seni Rupa

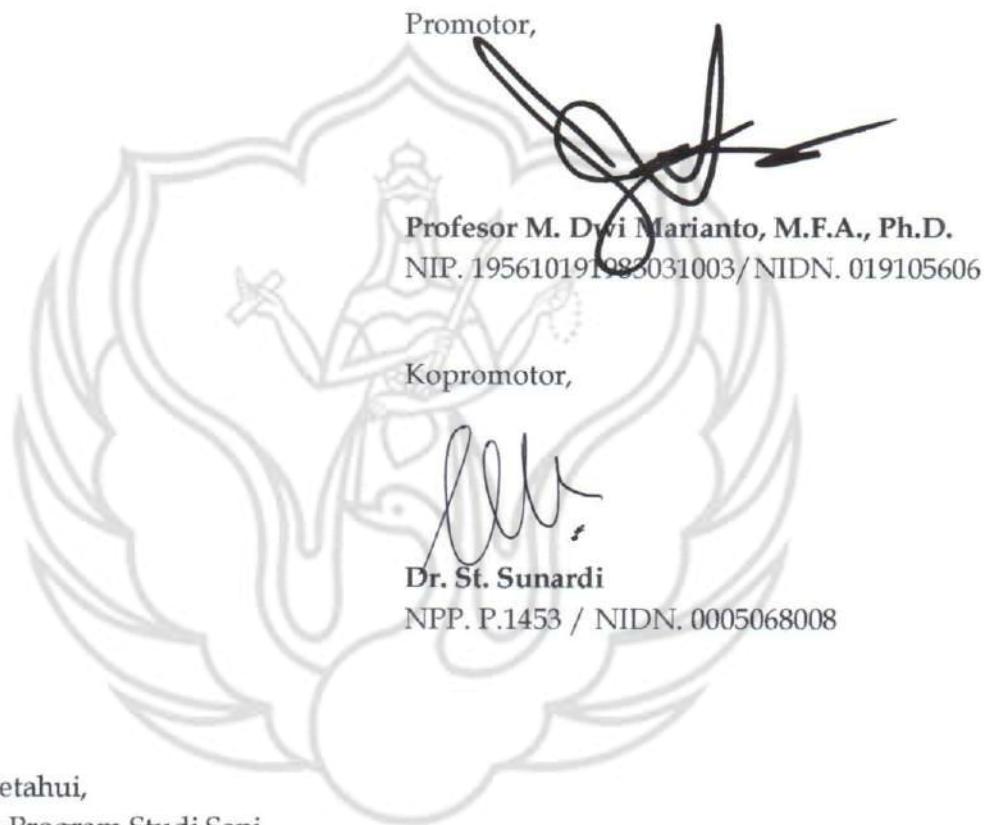
Indiria Maharsi
NIM. 2030138511

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

SPIRITUALITAS KEWAYANGBEBERAN DALAM KARYA SENI RUPA

Disertasi ini telah diujikan pada Ujian Tertutup
Hari Jumat, Tanggal 18 Juli 2025

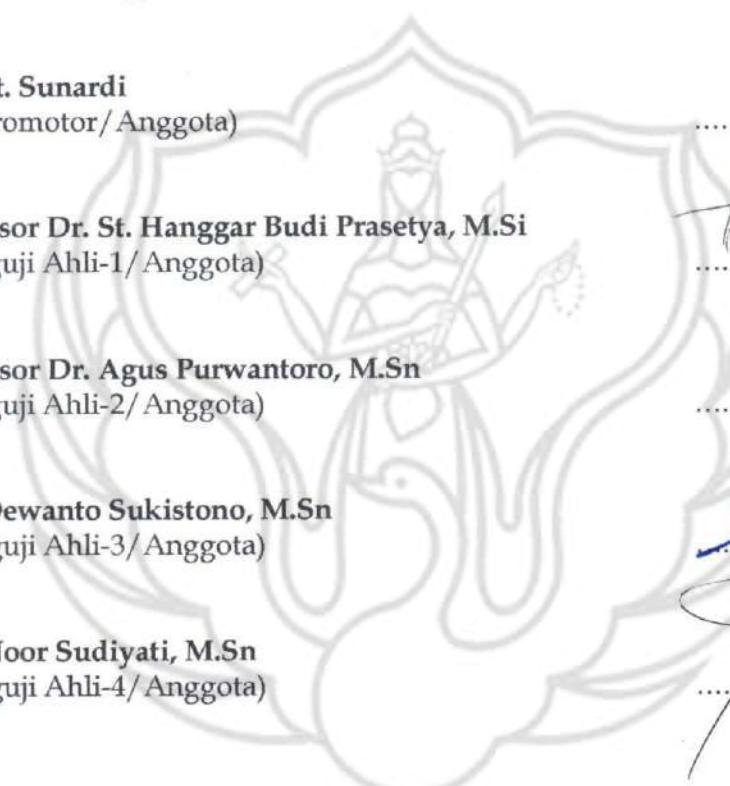
Mengetahui,
Ketua Program Studi Seni
Program Doktor
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Octavianus Cahyono Priyanto, S.T, M.Arch, Ph.D.
NIP. 197010117 200501 2 001 / NIDN. 0017107004

Disertasi ini telah dipertanggungjawabkan di hadapan Dewan Pengaji pada Ujian Akhir Tertutup yang dilaksanakan pada hari/tanggal: Jumat, 18 Juli 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta, No. 562/IT4.4/KP/2025.

Octavianus Cahyono Priyanto, S.T, M.Arch, Ph.D.
(Pengaji/Ketua)

Priy
Octavianus Cahyono Priyanto
Agus Purwantoro
Dr. St. Sunardi
Dr. Dewanto Sukistono
Dr. Noor Sudiyati

Profesor Drs. Martinus Dwi Mariantoro, M.F.A., Ph.D
(Promotor/Anggota)

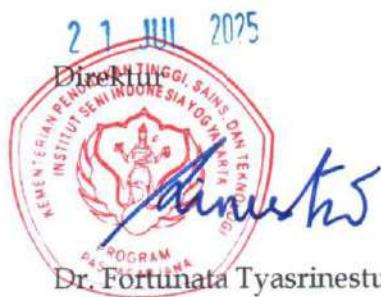
Dr. St. Sunardi
(Kopromotor/Anggota)

Profesor Dr. St. Hanggar Budi Prasetya, M.Si
(Pengaji Ahli-1/Anggota)

Profesor Dr. Agus Purwantoro, M.Sn
(Pengaji Ahli-2/Anggota)

Dr. Dewanto Sukistono, M.Sn
(Pengaji Ahli-3/Anggota)

Dr. Noor Sudiyati, M.Sn
(Pengaji Ahli-4/Anggota)

Dr. Fortunata Tyasrinestu, M.Si
NIP. 197210232002122001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur yang terdalam serta kerendahan hati, karya disertasi ini kupersembahkan kepada:

Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, *Gusti Ingkang Akarya Jagad* atas limpahan rakhmat, hidayah, kekuatan, dan petunjuk yang telah diberikan-Nya dalam *lelaku* penelitian penciptaan karya ini.

Keluarga kecilku yang penuh pengertian dan cinta. Istriku, Isndayani, anakku Raynor Tisti Maharsi Kunudhani dan Rasendriya Sithaveda Maharsi yang telah memberikan semangat tiada henti. Serta persembahan ini kusampaikan pula kepada keluarga besar Ambardi dan Seno Pudjo Saryono.

Promotor, Profesor Drs. M. Dwi Marianto, M.F.A., Ph.D dan kopromotor Dr. St. Sunardi yang telah sabar dalam membimbing, menanamkan nilai-nilai keilmuan dan kedalaman refleksi dalam setiap proses penelitian penciptaan yang saya lakukan. Tim penguji: Octavianus Cahyono Priyanto, S.T, M.Arch, Ph.D, Profesor Dr. St. Hanggar Budi Prasetya, M.Si, Profesor Dr. Agus Purwantoro, M.Sn, Dr. Dewanto Sukistono, M.Sn, dan Dr. Noor Sudiyati, M.Sn atas masukan, kritik, dan saran yang mencerahkan.

Program Pascasarjana ISI Yogyakarta, Dr. Fortunata Tyasrinestu, M.Si selaku direktur beserta jajarannya. Program studi DKV FSRD ISI Yogyakarta atas supportnya selama ini. Seluruh civitas academica ISI Yogyakarta, serta rekan-rekan satu angkatan yang telah memberikan semangat satu sama lain selama studi di Pascasarjana ISI Yogyakarta sejak tahun 2020.

Kepada para penjaga, perawat, dan pelestari seni tradisi dan spiritualis Nusantara yang telah memberikan ilham berupa rasa yang hidup, makna terdalam yang berpijak kepada bumi dimana kita berpijak, tanah Nusantara.

Kepada kebudayaan Indonesia dalam kesemestaan yang seluas-luasnya sebagai sumber ilmu, ilham, dan sekaligus sumber penelitian serta pengabdian yang tak terbatas dan tak bertepi.

Semoga karya ini menjadi amal ilmu yang bermanfaat dan sebagai jejak *lelaku* dalam perjalanan batin yang terus tumbuh dan tak akan pernah berhenti.

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Indiria Maharsi
Nomor Induk Mahasiswa : 2030138511
Program Studi : Seni Program Doktor – Minat Studi Penciptaan Seni

Dengan ini menyatakan bahwa Disertasi dengan judul Spiritualitas Kewayangbeberan dalam Karya Seni Rupa, belum pernah dipublikasikan dan betul sebagai karya tulis saya dan tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya.

Disertasi ini merupakan tulisan dari hasil penelitian dan penciptaan karya, sebagai tanggung jawab ilmiah saya untuk menjelaskan semua proses penelitian dan penciptaan, referensi-referensi yang dipakai dari penulisan orang lain saya sebutkan dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun, saya bertanggung jawab atas orisinalitas tulisan dan karya dalam disertasi ini, dan saya bersedia menerima sanksi jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini.

Yogyakarta, 18 Juli 2025

Yang menyatakan,

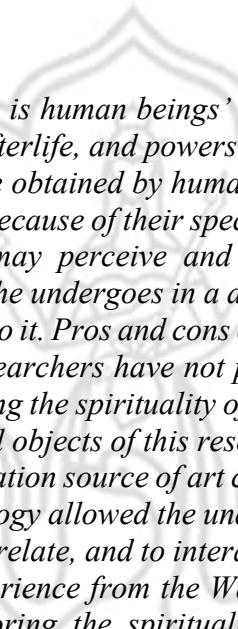

Indiria Maharsi

ABSTRACT

THE SPIRITUALITY OF WAYANG BEBER SCROLLS IN WORKS OF VISUAL ART

Postgraduate Program of Indonesia Institute of The Arts Yogyakarta, 2024
By Indiria Maharsi

Spiritual experience is human beings' experience related to their beliefs, supernatural powers, the afterlife, and powers beyond humans' logic. Unlike other kinds of experience that are obtained by humans through their five senses, certain people get this experience because of their special ability that are beyond those five senses. Every individual may perceive and has unique understanding on the spiritual experience he or she undergoes in a different way from the way the others perceive and give meaning to it. Pros and cons often happen. In spite of its abundant aspects to examine, art researchers have not put much interest on this topic. This research aimed at actualizing the spirituality of Wayang Beber-ness obtained when Wayang Beber, the material objects of this research, was observed. Wayang Beber was functioned as an inspiration source of art creation where practice-led research was applied. This methodology allowed the undertaken study and the art making to proceed simultaneously, to relate, and to interact with each other. By means of this research, the spiritual experience from the Wayang Beber-ness was actualized in works of visual art. Exploring the spirituality of Wayang Beber-ness through spiritual experience was used as a source of idea in the art making process in order to be able to elaborate new concepts as well as spaces in which experimentations and in-depth discussion about possible media, techniques, and new technologies could be undertaken. The creation of visual arts through spiritual experibrought out novelty on the resulted artworks. It also generated a creation concept combining spirituality, work of art, and technology.

Keywords: *Spiritual experience, practice-led research, Wayang Beber*

ABSTRAK

SPIRITUALITAS KEWAYANGBEBERAN DALAM KARYA SENI RUPA

Program Doktor Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2024
Oleh Indiria Maharsi

Pengalaman spiritual adalah pengalaman seseorang yang berkaitan dengan kepercayaan, kekuatan supranatural, kehidupan setelah kematian, dan juga kekuatan diluar nalar manusia. Pengalaman ini dicapai melampaui kelima indra yang dimiliki oleh manusia secara umum. Setiap orang bisa memiliki kesan dan pemahaman yang berbeda dalam memahami pengalaman spiritual tersebut, bahkan kadang terjadi pro dan kontra dalam memaknai pengalaman itu. Pada sisi yang lain, meskipun banyak potensinya namun pengalaman spiritual tidak banyak diteliti dalam bidang seni. Penelitian ini bertujuan mengaktualisasikan spiritualitas kewayangbeberan yang didapatkan dari pengalaman spiritual ketika mencermati objek material Wayang Beber untuk dijadikan sebagai sumber ide penciptaan karya seni rupa. Metodologi penciptaan *practice-led research* (riset yang didorong oleh praktek) digunakan dalam penelitian ini. Dengan metodologi ini penelitian dan proses penciptaan akan berjalan bersama, bersinggungan dan bereaksi secara berkelindan. Melalui penelitian ini akan ditemukan pengalaman spiritual kewayangbeberan yang diaktualisasikan dalam bentuk karya seni rupa. Mengeksplorasi spiritualitas kewayangbeberan melalui pengalaman spiritual tersebut sebagai ide penciptaan untuk mengelaborasi konsep-konsep baru, termasuk ruang untuk bereksperimen disertai kajian yang mendalam atas berbagai media maupun teknik yang melibatkan kebaruan teknologi. Penciptaan karya seni visual melalui pengalaman spiritual menawarkan kebaruan karya seni rupa. Selain itu karya ini akan menghasilkan konsep penciptaan yang menyatukan antara spiritualitas, karya seni dan teknologi.

Kata Kunci: Pengalaman spiritual, *practice-led research*, Wayang Beber

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas karunia, berkah, dan ijin-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan disertasi yang berjudul ‘Spiritualitas Kewayangbeberan dalam Karya Seni Rupa’. Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang penciptaan seni rupa pada program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Penulisan disertasi ini merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan perenungan, penghayatan, dan pemikiran yang dalam atas pengalaman pribadi penulis selama mengenal Wayang Beber, utamanya pada pengalaman spiritual yang telah penulis alami dan rasakan. Penulis juga menyadari bahwa spiritualitas merupakan pembahasan yang sangat luas dan bersifat personal, sehingga selama penelitian penciptaan yang penulis lakukan ini memerlukan kehati-hatian dalam pendekatan dan analisis yang penulis gunakan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada promotor dan kopromotor atas bimbingan, masukan, dan arahan yang sangat berharga sepanjang masa penelitian penciptaan dan penulisan disertasi ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada para dosen, narasumber, dan seluruh pihak yang telah membantu penulis selama ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan semangat, doa, dan pengertian serta perhatian yang tidak terputus kepada penulis.

Penulis menyadari betul bahwa disertasi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Namun meskipun demikian, semoga dari hal yang terbatas dan kurang ini tetap dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi dunia seni rupa, khususnya dalam mengelaborasi spiritualitas sebagai sumber penciptaan sekaligus refleksi akademis akan nilai penting spiritualitas dalam kehidupan personal manusia dengan penciptanya.

Yogyakarta, Juli 2025

Indiria Maharsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
A. Kajian Pustaka	11
1. Tinjauan Pustaka	11
2. Tinjauan Karya Seni Terdahulu	28
a. <i>Sharaz-de: Tales from the Arabian Nights</i>	29
b. <i>'Study for a Portrait of Lucian Freud (Sideways')</i> , <i>'Head VI'</i> , <i>'Triptych, Studies from the Human Body'</i> , <i>'Triptych'</i> , dan <i>'Three Studies for a Portrait of Lucian Freud'</i>	35
c. Wayang Beber	41
1). Wayang Beber Jaka Kembang Kuning	42
2). Wayang Beber Remeng Mangunjaya	44
3). Wayang Beber Leiden	51
B. Landasan Teori	54
1. Seni dan Spiritualitas	55
2. Seni dan Sinestesia	57
3. Logika Sensasi	59
III. METODOLOGI PENELITIAN	61
A. Pengumpulan Data	64
1. Memori	64
2. Foto dan Video	66
a. Rumah Wisto Utomo	69
b. Wawancara	70
c. Kotak Kayu Wayang Beber	71
d. Ritual Doa	72

e. Membuka Gulungan	73
f. Kondisi yang Memprihatinkan	74
g. Foto Bersama	76
h. Kisah Cinta	77
i. Babak Akhir Cerita	78
j. Lakon Jaka Tarub	79
k. Jaka Kembang Kuning	81
l. Wayang Beber Leiden	82
m. Surat Pembuatan Duplikat Wayang Beber	84
n. Pembuatan Duplikat	85
o. Penyelesaian Pembuatan Duplikat Wayang Beber	86
p. Gulungan dan Kotak Kayu Duplikat Wayang Beber	87
q. Penyerahan Duplikat Wayang Beber m.....	89
r. Pementasan Wayang Beber Duplikat	90
s. Wayang Beber Leiden	92
t. Volkenkunde Museum Leiden	93
u. Rumah Wisto Utomo	94
v. Keluarga Wonosari dan Pacitan	95
w. Pagelaran Wayang Beber	96
x. Penabuh Gamelan	97
y. <i>Uba Rampe</i>	98
z. Video Dokumentasi Pagelaran	99
IV. HASIL PENELITIAN	101
A. Proses Penciptaan	101
1. Penghayatan	102
2. Pra Penciptaan	104
a. Pengalaman Batin	104
1). Awal Perjumpaan	105
2). Gambar karakter dan sekuensial Wayang Beber	106
3). Membuat Duplikat Remeng Mangunjaya.	107
4). Keluarga dan Komitmennya	109
5). Kekalahan	111
6). Pagelaran Wayang Beber	112
b. Pengalaman Spiritual	114
1). Awal Perjumpaan	115
2). Gambar karakter dan sekuensial Wayang Beber	116
3). Membuat Duplikat Remeng Mangunjaya.	118
4). Keluarga dan Komitmennya	119
5). Kekalahan	121
6). Pagelaran Wayang Beber	123
c. <i>Insight</i>	124
1). Niat dan <i>Lelaku</i>	125
2). Cermin Diri	126

3) Jati Diri dan Melestarikan	127
4). <i>Eling</i> dan <i>Aja Rumangsa</i>	129
5). <i>Tresna</i> dan <i>Setya Luhur</i>	130
6). <i>Nyawiji</i>	131
3. Penciptaan	133
a. Spiritualitas Kewayangbeberan	133
b. Narasi Spiritualitas Kewayangbeberan	140
c. Aktualisasi Spiritualitas Kewayangbeberan	142
1). Pra Perwujudan	143
2). Perwujudan	149
B. Hasil Penciptaan	151
1. Trilogi <i>Neges Searh Sareh</i> Bagian Pertama	154
a. <i>Mula Bukane</i>	154
b. <i>Abot Sanggane</i>	160
c. <i>Sing Kepenak Wae</i>	162
d. <i>Eling</i>	165
2. Trilogi <i>Neges Serah Sareh</i> Bagian Kedua	170
3. Trilogi <i>Neges Serah Sareh</i> Bagian Ketiga	172
C. Pasca Penciptaan	175
1. Presentasi <i>Trilogi Neges Serah Sareh</i> Bagian Pertama dan kedua	176
2. Pengujian dan Presentasi <i>Trilogi Neges Serah Sareh</i> Bagian Ketiga	179
V. ANALISIS DAN SINTESIS	183
A. Analisis Proses Penciptaan dan Hasil Penciptaan	183
1. Analisis Trilogi 1: <i>Mula Bukane, Abot Sanggane,</i> <i>Sing Kepenak Wae, dan Eling</i>	183
2. Analisis Trilogi 2: <i>Lebur</i>	201
3. Analisis Trilogi 3: <i>Manunggal</i>	205
B. Analisis <i>Neges Serah Sareh</i> dalam Segitiga Spiritual, Logika Sensasi, dan Artistik Sinestesi	217
1. <i>Neges Serah Sareh</i> dalam Segitiga Spiritual Wassily Kandinsky	218
2. <i>Neges Serah Sareh</i> dalam Logika Sensasi Gilles Deleuze	224
3. <i>Neges Serah Sareh</i> dalam Artistik Sinestesia Dani Cavallaro	232
C. Sintesis <i>Neges Serah Sareh</i>	234
1. Bingkai Waktu adalah <i>Subject Matter</i> dalam Penciptaan Karya Seni Visual Bertema Pengalaman Spiritual	234
2. <i>Neges Serah Sareh</i> sebagai <i>Lelaku</i> dalam Proses Penciptaan Karya Seni Visual	236
3. <i>Neges Serah Sareh</i> Sebagai Metode dalam Penciptaan Karya Seni Visual Berbasis Spiritual	243
4. Karya <i>Lelaku Neges Serah Sareh</i> Sebagai Media	

Pengalaman Spiritual bagi Audiens	245
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	248
A. Kesimpulan	248
B. Saran	255
DAFTAR PUSTAKA	257

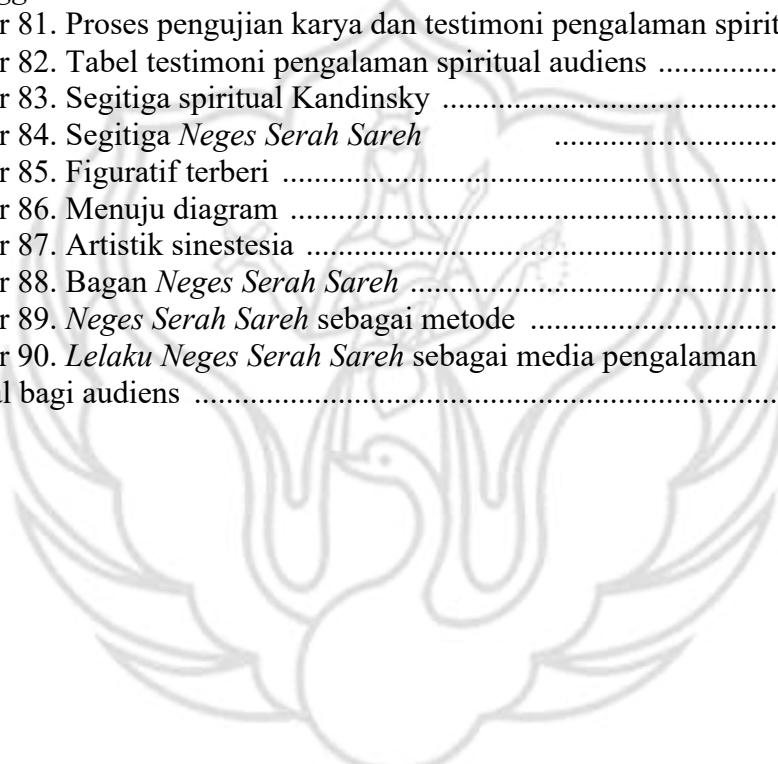

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Sharaz-de</i> karya Sergio Toppi	29
Gambar 2. Karakter yang khas pada komik <i>Sharaz-de</i>	31
Gambar 3. Adegan pada komik <i>Sharaz-de</i>	33
Gambar 4. Paneling pada komik <i>Sharaz-de</i>	34
Gambar 5. Lukisan <i>Study for a Portrait of Lucian Freud (Sideways)</i>	35
Gambar 6. Lukisan <i>Head VI</i>	37
Gambar 7. <i>Triptych, Studies from the Human Body</i>	38
Gambar 8. <i>Triptych, Three Studies for a Portrait of Lucian Freud</i>	39
Gambar 9. Wayang Beber Pacitan lakon Jaka Kembang Kuning	42
Gambar 10. Wayang Beber Wonosari lakon Remeng Mangunjaya	44
Gambar 11. Gulungan empat panel keempat Wayang Beber Wonosari lakon Remeng Mangunjaya	47
Gambar 12. Gulungan kedua panel pertama Wayang Beber Wonosari lakon Remeng Mangunjaya	48
Gambar 13. Gulungan Wayang Beber Wonosari lakon Jaka Tarub	49
Gambar 14. Wayang Beber Leiden lakon Remeng Mangunjaya	51
Gambar 15. <i>Pejagong</i> dalam Wayang Beber	53
Gambar 16. Skema tahapan	63
Gambar 17. Rumah Wisto Utomo pemilik Wayang Beber Wonosari	69
Gambar 18. Wawancara dengan Wisto Utomo	70
Gambar 20. Kotak kayu tempat menyimpan Wayang Beber	71
Gambar 20. Ibu Rubiyem sedang berdoa	72
Gambar 21. Pembukaan gulungan Wayang Beber	73
Gambar 22. Salah satu <i>pejagong</i> dalam Wayang Beber	74
Gambar 23. Foto bersama di dekat kotak kayu	76
Gambar 24. <i>Pejagong</i> dua gulungan Wayang Beber Wonosari lakon Remeng Mangunjaya	77
Gambar 25. <i>Pejagong</i> empat gulungan keempat Wayang Beber Wonosari lakon Remeng Mangunjaya	78
Gambar 26. Wayang Beber Wonosari lakon Jaka Tarub	79
Gambar 27. Wayang Beber Pacitan lakon Jaka Kembang Kuning	81
Gambar 28. Wayang Beber Leiden lakon Remeng Mangunjaya	82
Gambar 29. Penandatanganan surat permintaan pembuatan duplikat Wayang Beber lakon Remeng Mangunjaya	84
Gambar 30. Proses pembuatan duplikat Wayang Beber lakon Remeng Mangunjaya	85
Gambar 31. Proses penyelesaian pembuatan duplikat Wayang Beber lako Remeng Mangunjaya	86
Gambar 32. Empat gulungan dan set lengkap kotak kayu Wayang Beber lakon Remeng Mangunjaya	87

Gambar 33. Penyerahan duplikat Wayang Beber lakon Remeng Mangunjaya kepada Wisto Utomo	89
Gambar 34. Pementasan Wayang Beber duplikat	90
Gambar 35. Wayang Beber Leiden lakon Remeng Mangunjaya	92
Gambar 36. Pembukaan gulungan Wayang Beber koleksi Volkenkunde Museum Leiden Belanda	93
Gambar 37. Foto bersama dengan ibu Rubiyem, Wisto Utomo, dan kerabat	94
Gambar 38. Foto bersama dengan pemilik Wayang Beber Pacitan dan Wayang Beber Wonosari	95
Gambar 39. Suasana pagelaran Wayang Beber Wonosari lakon Remeng Mangunjaya	96
Gambar 40. Para penabuh gamelan sedang mengiringi <i>dalang</i>	97
Gambar 41. <i>Uba rampe</i> yang disediakan pada saat pagelaran Wayang Beber Wonosari lakon Remeng Mangunjaya	98
Gambar 42. Dokumentasi video pagelaran Wayang Beber Wonosari lakon Remeng Mangunjaya	99
Gambar 43. Skema tahapan proses penciptaan	102
Gambar 44. Spiritualitas Kewayangbeberan	138
Gambar 45. Narasi Spiritualitas Kewayangbeberan	142
Gambar 46. Skema hasil penciptaan yang merupakan perwujudan dari aktualisasi Spiritualitas Kewayangbeberan	153
Gambar 47. Sketsa sosok perwujudan Wayang Beber Wonosari	159
Gambar 48. Sketsa <i>Mula Bukane</i>	160
Gambar 49. Sketsa <i>Abot Sanggane</i>	162
Gambar 50. Sketsa <i>Sing Kepenak Wae</i>	165
Gambar 51. Sktesa <i>Eling</i>	168
Gambar 52. Karya akhir <i>Mula Bukane</i>	169
Gambar 53. Karya akhir <i>Abot Sanggane</i>	169
Gambar 54. Karya akhir <i>Sing Kepenak Wae</i>	169
Gambar 55. Karya akhir <i>Eling</i>	170
Gambar 56. Karya akhir <i>Lebur</i>	172
Gambar 57. Karya akhir <i>Manunggal</i>	175
Gambar 58. Presentasi trilogi bagian pertama <i>Mula Bukane</i>	177
Gambar 59. Presentasi trilogi bagian pertama <i>Abot Sanggane</i>	177
Gambar 60. Presentasi trilogi bagian pertama <i>Sing Kepenak Wae</i>	178
Gambar 61. Presentasi trilogi bagian pertama <i>Eling</i>	178
Gambar 62. Presentasi trilogi bagian kedua <i>Lebur</i>	179
Gambar 63. Presentasi trilogi bagian ketiga <i>Manunggal</i>	181
Gambar 64. Presentasi trilogi bagian ketiga <i>Manunggal</i> terlihat dari samping	181
Gambar 65. Tabel <i>Mula Bukane</i>	186
Gambar 66. Tabel <i>Abot Sanggane</i>	187
Gambar 67. Tebel <i>Sing Kepenak Wae</i>	187
Gambar 68. Tabel <i>Eling</i>	188
Gambar 69. Bagan trilogi 1	189

Gambar 70. Bagan trilogi <i>neges</i> dalam karya trilogi pertama	190
Gambar 71. Karya <i>Mula Bukane</i>	192
Gambar 72. Karya <i>Abot Sanggane</i>	194
Gambar 73. Karya <i>Sing Kepenak Wae</i>	197
Gambar 74. Karya <i>Eling</i>	198
Gambar 75. Warna pada karya <i>Mula Bukane</i>	199
Gambar 76. Warna pada karya <i>Abot Sanggane</i>	200
Gambar 77. Warna pada karya <i>Sing Kepenak Wae</i>	200
Gambar 78. Warna pada karya <i>Eling</i>	200
Gambar 79. Bagan trilogi <i>neges</i> dalam karya trilogi kedua <i>Lebur</i>	205
Gambar 80. Bagan trilogi <i>neges</i> dalam karya trilogi ketiga <i>Manunggal</i>	206
Gambar 81. Proses pengujian karya dan testimoni pengalaman spiritual ...	210
Gambar 82. Tabel testimoni pengalaman spiritual audiens	216
Gambar 83. Segitiga spiritual Kandinsky	219
Gambar 84. Segitiga <i>Neges Serah Sareh</i>	222
Gambar 85. Figuratif terberi	228
Gambar 86. Menuju diagram	232
Gambar 87. Artistik sinestesia	234
Gambar 88. Bagan <i>Neges Serah Sareh</i>	243
Gambar 89. <i>Neges Serah Sareh</i> sebagai metode	245
Gambar 90. <i>Lelaku Neges Serah Sareh</i> sebagai media pengalaman spiritual bagi audiens	247

I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara berurutan mulai dari latar belakang hadirnya ide penciptaan sampai kepada tinjauan sumber. Adapun urutan pembahasannya adalah sebagai berikut: A. Latar Belakang Masalah, B. Rumusan Masalah, C. Pertanyaan Penelitian, D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Ketertarikan penulis terhadap Wayang Beber berawal dari rasa penasaran akan pernyataan seorang peneliti dari Perancis bernama Dr. Marcel Bonneff melalui bukunya ‘*Les Bandes Dessinées Indonésiennes*’ atau ‘Komik Indonesia’ berdasarkan penelitian disertasi yang dilakukannya dalam bidang komik di Indonesia. Menurut Bonneff (1998), Wayang Beber menampilkan tipe penceritaan dengan sarana gambar yang bisa dianggap sebagai cikal bakal komik. Pernyataan dari Bonneff ini secara tidak langsung mengatakan bahwa cikal bakal komik tidak hanya berasal dari Eropa tapi juga dari Indonesia. Sehingga sejak itulah penulis kemudian melakukan penelitian tentang Wayang Beber dan jika diukur waktunya sudah selama tiga belas tahun.

Wayang ini dinamakan sebagai Wayang Beber karena merujuk kepada cara presentasinya, yaitu dengan membeber atau membentangkan gulungan *dluwang* ke hadapan penonton. Jadi kata ‘beber’ dalam Wayang Beber berarti wayang yang dibentangkan atau wayang yang dibeber ketika dipresentasikan kepada penonton.

Hal ini karena bentuk dari wayang tersebut adalah berupa gulungan *dluwang* yang panjangnya sekitar tiga setengah meter dengan tinggi delapan puluh centimeter.

Wayang Beber yang sudah berusia ratusan tahun ini merupakan wayang yang unik karena memadukan dua jenis kesenian sekaligus, yaitu seni rupa dan seni pertunjukan. Aspek seni rupa dalam Wayang Beber terwujud dalam lukisan yang terdapat dalam gulungan *dluwang*. Dalam lukisan itu visualisasi karakter tokohnya digambar dengan sangat unik, yaitu secara dua dimensional namun masih terlihat seperti gambar tiga dimensional. Sedangkan objek di latar belakang digambar miring secara penuh seperti halnya pada Wayang Kulit. Beberapa bagian badan pada karakter tokoh wayang ini mengalami distorsi pula seperti tangan dan kaki, namun bagian lain masih terkesan realis seperti yang terlihat pada gambar wajah, utamanya pada bagian mata maupun bibir.

Selain itu lukisan dalam gulungan *dluwang* tersebut menarasikan cerita tertentu dan cerita tersebut diwujudkan dalam bentuk pembabagan atau *pejagong* dalam setiap gulungannya. Pembabagan ini seperti panel dalam komik yang merujuk kepada pembagian adegan yang berurutan sehingga membentuk kesatuan kisah. Dengan demikian terdapat aspek sekuensial disini sebagai wujud dari narasi kisah yang dianggap penting untuk divisualkan dalam bentuk gambar. Visualisasi adegan dalam setiap pembabagan dibuat dengan sangat menarik, sesuai dengan kisah yang dinarasikan oleh *dalang*.

Melalui aspek sekuensial itulah maka kisah yang ada pada Wayang Beber bisa dinarasikan oleh *dalang* secara berurutan dan penonton bisa menikmati karya dalam bentuk lukisan sekaligus kisah yang diwakili oleh lukisan itu. Kolaborasi antara

gambar yang berurutan dengan narasi yang disampaikan oleh *dalang* memberikan kesan yang berbeda dalam menikmati karya seni rupa yang ada pada Wayang Beber tersebut.

Sedangkan pada sisi seni pertunjukan tentu saja erat kaitannya dengan bagaimana wayang ini dipagelarkan di hadapan audiens. Dalam konteks ini yang pertama kali dilihat adalah gulungan *dluwang* sebagai elemen utama dalam pertunjukan tersebut. *Dluwang* berbentuk gulungan sepanjang 3,5 meter dengan tinggi 80 cm dan dibuat dari kulit pohon *Saeh*, pohon *Gedhog* atau *Paper Mulberry* dengan nama latin *Broussonetia Papyrifera*. *Dluwang* bukanlah kertas biasa yang dibuat dengan endapan encer seperti pembuatan kertas pada umumnya, tapi cara pembuatan *dluwang* tersebut adalah dengan memukul berkali-kali kulit pohon tersebut agar menjadi melebar, pipih dan halus secara merata. Pada kulit pohon yang sudah melebar inilah lukisan dua dimensional Wayang Beber kemudian ditorehkan. Disamping *dluwang*, elemen penting lainnya adalah kotak kayu yang dipakai untuk menyimpan gulungan-gulungan Wayang Beber tersebut. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan, kotak kayu ini juga dipakai sebagai tempat untuk menancapkan gulungan wayang pada saat dipagelarkan.

Sebagai seni pertunjukan wayang, maka peran *dalang* menjadi penting dalam menarasikan lukisan yang terdapat dalam gulungan Wayang Beber tersebut. Dengan diiringi gamelan laras *slendro*, selama tiga jam *dalang* Wayang Beber menceritakan kisah yang tergambar dalam gulungan-gulungan *dluwang* yang dibentangkan itu. Suara gamelan serta *sinden* mengiringi suara *dalang* yang sedang menceritakan kisah percintaan antara Raden Panji Asmarabangun denganistrinya

yang bernama Dewi Galuh Candra Kirana. Kisah yang diawali perginya Raden Panji Asmarabangun dari istana untuk mencari ilmu yang lebih tinggi melebihi ilmu yang dimiliki olehistrinya. Kepergian Raden Panji menimbulkan banyak peristiwa tidak terduga yang menguji kesetiaan pasangan tersebut. Namun pada akhir kisah, Raden Panji Asmarabangun bisa bersatu kembali dengan istrinya.

Tiga jam pertunjukan Wayang Beber tersebut diawali dengan ritual pembuka yaitu doa dari pemilik wayang, prosesi membawa kotak kayu dari ruang penyimpanan ke lokasi pertunjukan dan dilanjutkan dengan pembukaan gulungan Wayang Beber. Namun sebelum itu oleh pemilik wayang disiapkan terlebih dahulu sesaji yang berupa; *Tumpeng robyong, sega wuduk ingkung, jajan pasar* (jeruk, timun, apel, dan salak), *gantal, jenang abang, jenang putih, jenang-jenangan, kembang urap-urap, mumule*, dan *ambeng slametan*. Sesaji ini merupakan warisan turun temurun dari pemilik Wayang Beber yang harus disiapkan sebelum pagelaran wayang dengan tujuan agar pagelaran Wayang Beber dari mulai pembukaan gulungan wayang sampai berakhirnya pagelaran bisa berjalan dengan lancar atas ijin Tuhan Yang Maha Kuasa.

Keseluruhan pagelaran wayang dari awal sampai akhir beserta segala hal yang berkaitan dengan Wayang Beber secara fisik, keluarga pemilik, suasana tempat penyimpanan wayang, masyarakat pendukung baik itu sebagai penonton maupun yang terlibat secara langsung dalam pagelaran sebagai *dalang* ataupun penabuh gamelan serta *sinden* menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis. Daya tarik yang membawa penulis untuk semakin berusaha memahami Wayang Beber ini, selain

itu juga berusaha untuk melakukan beberapa hal yang terkait dengan upaya pelestarian dan pengembangan Wayang Beber.

Jika ditilik dari konteks pelestarian dan pengembangan Wayang Beber, penulis sudah menciptakan beberapa karya visual yang berkaitan dengan Wayang Beber. Hal ini penulis lakukan sebagai upaya untuk mengembangkan Wayang Beber agar tidak punah di masa depan. Karya yang telah penulis buat dalam upaya pengembangan tersebut adalah dalam bentuk ilustrasi dan animasi *motion comic*. Penulis juga telah membuat duplikat Wayang Beber lakon Remeng Mangunjaya beserta kotak kayu penyimpannya. Duplikat wayang ini dibuat dengan tujuan agar dipakai dalam pagelaran Wayang Beber menggantikan yang asli. Hal ini agar yang asli tidak cepat rusak karena memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan.

Bisa dikatakan penulis sangat menikmati segala hal yang terkait dengan Wayang Beber tersebut, baik dalam konteks seni rupa maupun seni pertunjukan. Mulai dari menikmati lukisan yang berada dalam bentangan gulungan Wayang Beber yang sangat menarik. Kemudian menikmati pagelaran Wayang Beber yang di dalamnya terdapat *janturan*, *suluk* maupun *pocapan* yang disampaikan *dalang* ketika menceritakan keseluruhan kisah yang ada pada Wayang Beber lakon Panji Asmarabangun. Bau kemenyan, suara *sinden* dengan gamelan yang mengiringinya dan juga sesaji serta ritual khusus yang dijalankan oleh pemilik wayang mulai dari tahap persiapan sampai makan bersama setelah pertunjukan berakhir semakin menambah kesan unik tersebut.

Sehingga bagi penulis ketika menyaksikan pagelaran Wayang Beber yang terasakan tidak hanya sekedar melihat lukisan dan menikmati pertunjukan dari

gulungan gambar yang berusia ratusan tahun saja, namun juga merasakan sensasi dimana semua indra menyatu secara bersama-sama (*synesthetic*). Indra yang menyatu ini seolah-oleh membawa penulis untuk masuk dalam suasana yang merespon elemen-elemen yang dicerna oleh indra menuju batin yang paling dalam. Selain itu penulis tidak hanya merasakan indra yang menyatu, tapi muncul semacam indra tersembunyi. Suara *dalang*, alunan musik gamelan yang terdengar di telinga, aroma dupa, mata yang melihat keindahan gambar dalam gulungan lewat panel-panel berurutan yang menumbuhkan imajinasi, dan serapan indra lain seakan menyatu dalam sensasi yang tidak biasa, unik, dan melenakan. Perasaan keagungan yang bersifat transenden muncul, tidak hanya sebatas material fisik saja. Seperti hadir sebuah pengalaman yang bersifat spiritual, menyentuh batin dan jiwa.

Pengalaman spiritual yang berkaitan dengan objek benda dan lokasi tertentu saat ini sebetulnya sedang marak diperbincangkan di berbagai platform media sosial seperti Tik Tok, Youtube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Namun semua itu lebih sebagai konten industri hiburan maupun dipakai sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Jika dilihat dari sudut pandang seni rupa, pengalaman spiritual dalam berbagai platform media tersebut hanya dijadikan sebagai semacam alat untuk memberikan penggambaran dari sesuatu yang seram, menakutkan, dan aneh. Penggambaran tersebut bisa tertuang dalam bentuk naratif dari kisah yang disampaikan oleh narasumber atau bersifat visual dalam bentuk gambar sketsa ataupun ilustrasi. Hal ini menyebabkan kesan yang muncul dari objek material yang dibahas menjadi negatif, sehingga makna tidaklah terlalu banyak disinggung atau bahkan terabaikan sama sekali.

Hal ini sangatlah berbeda dengan apa yang telah penulis alami selama mengenal Wayang Beber. Pada kenyataannya Wayang Beber telah memberikan banyak sekali pengalaman yang berdampak positif bagi penulis utamanya yang bersifat spiritual. Artinya penulis sudah sampai menghayati pengalaman-pengalaman tersebut dan telah mampu menyentuh hati dan jiwa penulis. Hal itu sejatinya bukan sesuatu yang negatif terutama dalam hal memberikan kesan seram serta menakutkan. Pengalaman spiritual ini jika penulis amati dan rasakan ternyata bukan hanya pada saat melihat pagelaran Wayang Beber itu saja. Momen menghayati sehingga mampu menyentuh batin dan jiwa itu terdapat pula pada pengalaman ketika bersama dengan pemilik wayang beserta kisah kehidupan yang mereka lewati, pengalaman ketika mencermati cerita yang ada di Wayang Beber Wonosari maupun Pacitan, pengalaman saat mengagumi lukisan Wayang Beber, pengalaman ketika dalam proses penggerjaan membuat duplikat Wayang Beber Remeng Mangunjaya, dan pengalaman-pengalaman yang secara spontan penulis alami ketika bersinggungan dengan Wayang Beber telah memberikan pemahaman spiritualitas kewayangbeberan bagi penulis.

Bahwa dalam konteks ini bagi penulis, Wayang Beber bukan hanya terlihat secara fisik sebagai sebuah seni pertunjukan melalui pagelarannya atau seni rupa melalui lukisan yang terdapat pada gulungannya. Namun lebih dari itu, ada makna yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang luhur melalui apa yang terdapat pada seni pertunjukan dan seni rupa tersebut. Dengan demikian, pengalaman spiritual yang penulis alami selama mengenal Wayang Beber baik dari sisi seni rupa maupun seni pertunjukan memberikan dampak pada pemahaman penulis tentang

kehidupan yang lebih dalam. Terdapat semacam perubahan dari pengalaman sehari-hari yang sudah biasa penulis alami menuju pengalaman yang bersifat spiritual yang mampu menyentuh batin dan jiwa sekaligus. Sehingga bisa dikatakan ada spiritualitas kewayangbeberan disana dan melalui spiritualitas kewayangbeberan tersebut pada akhirnya penulis narasikan, aktualisasikan dan mewujudkannya ke dalam karya seni rupa.

Penciptaan karya spiritualitas kewayangbeberan merupakan aktualisasi pengalaman spiritual penulis selama mengenal Wayang Beber yang diwujudkan dalam karya seni rupa. Aktualisasi ini dilakukan secara manual maupun digital dengan memanfaatkan teknologi melalui tahapan-tahapan yang spesifik. Tahapan-tahapan spesifik tersebut bisa menjadi metode penciptaan untuk karya seni rupa yang berkaitan dengan tema spiritualitas. Sehingga dengan demikian penciptaan karya ini diharapkan akan memberikan stimuli terhadap penciptaan karya baru yang bukan hanya menarik, kreatif, dan estetis, namun juga memadukan antara spiritualitas, karya seni rupa dan teknologi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penelitian penciptaan ini berusaha untuk menelaah beberapa hal, yaitu tentang spiritualitas kewayangbeberan, pengalaman spiritual, dan perwujudan karya spiritualitas kewayangbeberan.

B. Rumusan Masalah

Wayang Beber merupakan seni tradisi yang unik karena memadukan antara seni rupa dan seni pertunjukan sehingga menghasilkan bentuk presentasi visual naratif khas yang berbeda dengan pertunjukan wayang lainnya. Pertunjukan

Wayang Beber tersebut beserta berbagai hal yang terkait dengannya menumbuhkan pengalaman-pengalaman yang sangat berkesan, baik secara fisik maupun batin. Pengalaman spiritual yang hadir selama penulis berinteraksi dengan Wayang Beber memberikan pemahaman bahwa Wayang Beber tidak hanya estetis namun juga mengandung nilai-nilai kehidupan yang sangat mendalam dan bersifat transendental. Sehingga pengalaman spiritual ini menumbuhkan pemahaman baru dalam konteks spiritualitas kewayangbeberan yang pada akhirnya menggugah penulis untuk menarasikan, mengaktualisasikan, dan mewujudkannya kembali dalam karya seni rupa.

Meskipun demikian, jika menilik berbagai perkembangan yang terjadi dewasa ini terkait spiritualitas yang muncul di berbagai media sosial, pengalaman spiritual hanya sebatas menghadirkan konten yang bersifat sensasional, horror, dan narasi yang menyeramkan saja sehingga mereduksi makna sesungguhnya yang penting serta mendalam. Hal ini berbeda dengan apa yang telah dialami oleh penulis, bahwa dalam konteks pengalaman spiritual justru mendapatkan nilai-nilai luhur yang bisa memberi pencerahan akan makna kehidupan. Bahkan pengalaman spiritual tersebut bisa penulis narasikan, aktualisasikan, dan wujudkan dalam karya seni rupa.

Sehingga berdasarkan hal tersebut maka penelitian penciptaan ini penulis berusaha untuk menelaah lebih mendalam lagi terkait spiritualitas kewayangbeberan sebagai landasan penciptaan karya seni rupa. Untuk itu terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus pada penelitian penciptaan ini, yaitu:

1. Apa saja pengalaman spiritualitas kewayangbeberan yang menjadi dasar dalam penciptaan karya seni rupa?
2. Bagaimana perwujudan karya seni rupa berdasarkan pengalaman spiritualitas kewayangbeberan?
3. Mengapa spiritualitas kewayangbeberan penting menjadi dasar dalam penciptaan karya seni rupa.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan:

1. Mengetahui spiritualitas kewayangbeberan sebagai dasar penciptaan karya seni rupa
2. Mengetahui tahapan dalam proses penciptaan karya seni rupa berdasarkan pengalaman spiritualitas kewayangbeberan
3. Mengetahui perwujudan dari karya seni rupa berdasarkan pengalaman spiritualitas kewayangbeberan
4. Mewujudkan karya seni rupa berdasarkan pengalaman spiritualitas kewayangbeberan.

Manfaat:

1. Memperkaya khasanah karya visual melalui pengalaman spiritual
2. Memberikan rujukan baru proses penciptaan karya visual melalui penelitian pengalaman spiritual
3. Memberikan rujukan baru karya visual yang dihasilkan melalui penelitian dari pengalaman spiritual