

PENG GAMBARAN SIKLUS KEHIDUPAN SUKU NA'VI PADA FILM *AVATAR THE WAY OF WATER* KE DALAM KARYA PANEL

Maria Yosefa Citra Dewi Sumartha

NIM 2112276022

PROGRAM STUDI S-1 KRIYA

JURUSAN KRIYA FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

2025

PENG GAMBARAN SIKLUS KEHIDUPAN SUKU NA'VI PADA FILM *AVATAR THE WAY OF WATER* KE DALAM KARYA PANEL

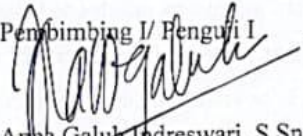
Maria Yosefa Citra Dewi Sumartha
NIM 2112276022

Tugas Akhir ini Diajukan kepada Fakultas Seni Rupa dan Desain
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Bidang Kriya
2025

Tugas Akhir Kriya berjudul:

Penggambaran Siklus Kehidupan Suku Na'vi pada Film *Avatar The Way of Water* Ke dalam Karya Panel Diajukan oleh Maria Yosefa Citra Dewi Sumartha, NIM 2112276022, Program Studi S-1 Kriya, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Kode Prodi: 90211), telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji pada tanggal 24 Desember 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing I/ Penguji I

Anna Galuh Indreswari, S.Sn., M.A.

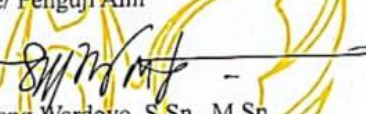
NIP. 19770418 200501 2 001/ NIDN. 0018047703

Pembimbing II/ Penguji II

Retno Purwandari, S.S., M.A.

NIP. 19810307 200501 2 001/ NIDN. 0007038101

Cognate/ Penguji Ahli

Dr. Sugeng Wardoyo, S.Sn., M.Sn.

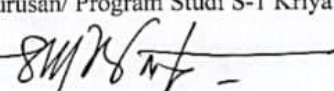
NIP. 19751019 200212 1 003/ NIDN. 0019107504

Koordinator Prodi S-1 Kriya

Dr. Akhmad Nizam, S.Sn., M.Sn.

NIP. 19720828 200003 1 006/ NIDN. 0028087208

Ketua Jurusan/ Program Studi S-1 Kriya

Dr. Sugeng Wardoyo, S.Sn., M.Sn.

NIP. 19751019 200212 1 003/ NIDN. 0019107504

Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Muhammad Sholahuddin, S.Sn., M.T.

NIP. 19701019 199003 1 001/ NIDN. 0019107005

KATA PENGANTAR

Pertama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan umur yang Panjang sehingga laporan Tugas Akhir penciptaan yang berjudul “Penggambaran Siklus Kehidupan Suku Na’vi pada Film *Avatar The Way of Water* ke dalam Karya Panel” yang dijadikan konsep penciptaan karya seni ini dapat terselesaikan. Penyusunan laporan Tugas Akhir ini dilaksanakan sebagai bagian dari persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi S-1 Kriya, Jurusan Kriya, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Pengerjaan laporan dan karya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas penciptaan karya berikutnya. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Karya Tugas Akhir ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari orang-orang terdekat baik secara materi maupun moral. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, kemudahan, ilmu, dan motivasi yang sangat berharga, sehingga proses penciptaan karya maupun penyusunan laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan segala hormat dan rendah hati dalam mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Irwandi, S.Sn., M.Sn., Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
2. Muhamad Sholahuddin, S.Sn., M. T., Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
3. Dr. Sugeng Wardoyo, M.Sn., Ketua Jurusan Kriya, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
4. Anna Galuh Indreswari, S.Sn., M.A., Dosen Pembimbing I atas semua pengarahan, saran, dan kritiknya yang membangun dalam keberlangsungan penyusunan Tugas Akhir;
5. Retno Purwandari, S.S., M.A., Dosen Pembimbing II atas semua pengarahan, saran, dan kritiknya yang membangun dalam keberlangsungan penyusunan Tugas Akhir;
6. Dr. Sugeng Wardoyo, S.Sn., M.Sn. selaku Cognate yang telah memberikan arahan dan masukan pada Tugas Akhir ini;
7. Seluruh staf pengajar dan karyawan Jurusan Kriya, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Yogyakarta atas bantuan dan dukungannya selama perkuliahan;

8. Kedua Orang Tua Yohanes Purwanto S.pd dan Sesilia Novyanti S.pd atas segala doa, ketegasan, bimbingan, dukungan, baik secara materi maupun moral. Serta Abang tercintah Gregorius Agung Cilpa Prima Atmaja S.pd atas segala doa, saran, bimbingan, dukungan, motivasi dalam mengerjakan Tugas Akhir ini;
9. Pond Naravit, William Jakrapatr, Joss Wayar, aktor Thailand sekaligus calon ayah dari anak-anakku di masa depan yang sudah menjadi pembangkit penyemangat saat sedang terpuruk, serta Phuwin Tang, Est Supha, Dunk Natachai, dan segala bujang GMMTV lainnya serta para member LYKN, member BlakPink, Bruno Mars, Bob Marley, Nadia Omara, Raditya Dika yang turut serta menemani melalui lagu, dan juga konten-konten yang ada. Kehadiran mereka telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan Tugas Akhir ini;
10. Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Ari Andi Simarmata S.Or., terimakasih telah menjadi bagian dari setiap perjalanan dalam hidup perkuliahan ini. Terimakasih atas waktu, tenaga, maupun materi, yang telah diberikan dan dicurahkan selama masa perkuliahan hingga saat ini;
11. Seluruh anggota “CIRCLE K 24” yang sudah berkenan menjadi teman semasa awal masuk perkuliahan dan selalu memberi tempat, dukungan, semangat, keceriaan yang diberikan selama empat tahun ini. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir Skripsi ini;
12. Skolastika Currymunia Putri, Allishya Pulen Rice, Mpuff Nginut Subugile Anyongnyeng anak – anak bulu yang sudah memberikan keceriaan, memberi kekuatan, memberikan semangat disetiap hari. Tanpa kehadiran kalian mungkin tidak dapat terselesaikannya penciptaan karya Tugas Akhir sampai detik ini. Kehadiran kalian sangat berarti dalam hidup, terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kiranya kalian diberi umur yang Panjang, Kesehatan, serta hari yang indah.

Laporan Tugas Akhir ini disadari belum sepenuhnya sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan, dengan harapan karya ini dapat memberi kontribusi positif bagi kita semua.

Yogyakarta, 12 Desember 2025

Maria Yosefa Citra Dewi Sumartha

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Penciptaan.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penciptaan.....	4
D. Metode Pendekatan dan Metode Penciptaan	4
BAB II KONSEP PENCIPTAAN.....	9
A. Sumber Penciptaan.....	9
B. Landasan Teori.....	18
A. Data Acuan.....	21
B. Analisis Data Acuan.....	26
C. Rancangan Karya	35
D. Proses Perwujudan.....	55
E. Kalkulasi Biaya.....	72
BAB IV TINJAUAN KARYA.....	80
A. Tinjauan Umum	80
B. Tinjauan Khusus	81
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
DAFTAR LAMAN	105
LAMPIRAN.....	106

A. Foto Poster Pameran	107
B. Foto Situasi Pameran	108
C. Katalog	108
D. Biodata (CV)	109
E. CD	112

DAFTAR TABEL

Table 3. 1 Bahan Proses Perwujudan Karya	55
Table 3. 2 Alat Proses Perwujudan Karya.....	57
Table 3. 3 Kalkulasi Biaya Karya 1	72
Table 3. 4 Kalkulasi Biaya Karya 2	73
Table 3. 5 Kalkulasi Biaya Karya 3	74
Table 3. 6 Kalkulasi Biaya Karya 4	74
Table 3. 7 Kalkulasi Biaya Karya 5	75
Table 3. 8 Kalkulasi Biaya Karya 6	76
Table 3. 9 Kalkulasi Biaya Karya 7	76
Table 3. 10 Kalkulasi Biaya Karya 8	77
Table 3. 11 Kalkulasi Biaya Karya 9	78
Table 3. 12 Kalkulasi Biaya Karya 10	78
Table 3. 13 Kalkulasi Biaya Keseluruhan Karya.....	79
Table 3. 14 Kalkulasi Biaya Tambahan	79

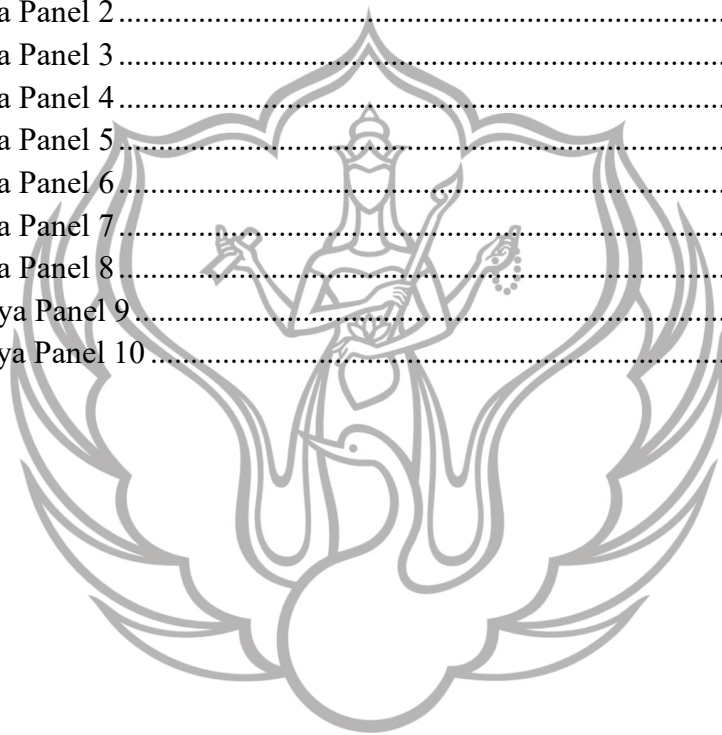

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Poster Film Avatar the Way of Water	9
Gambar 2. 2 Kelahiran Anak Jake Sully dan Neytiri	9
Gambar 2. 3 Ancaman Bangsa Langit ke Pandora	10
Gambar 2. 4 Pergantian Pemimpin	11
Gambar 2. 5 Uturu	11
Gambar 2. 6 Pengenalan Kehidupan di Metkayina	12
Gambar 2. 7 Lo'ak dan Payakan	12
Gambar 2. 8 Bangsa Langit Memburu Tulkun	13
Gambar 2. 9 Pertahanan Jake Sully	14
Gambar 2. 10 Pengorbanan Neteyam	14
Gambar 2. 11 Penguburan Jasad Neteyam.....	15
Gambar 2. 12 Karya Batik Lukis	15
Gambar 2. 13 Karya Coutching Stich	16
Gambar 2. 14 Karya Payet	17
Gambar 2. 15 Karya Panel	18
Gambar 3. 1 Kelahiran Anak Jake dan Neytiri	21
Gambar 3. 2 Kedatangan Ancaman Dari Bangsa Langit	22
Gambar 3. 3 Pergantian Kepemimpinan	22
Gambar 3. 4 Uturu (Sumber: Idlix, Diakses 25 November 2025)	22
Gambar 3. 5 Pengenalan Metkayina	23
Gambar 3. 6 Lo'ak dan Payakan	23
Gambar 3. 7 Pemburuan Tulkun	23
Gambar 3. 8 Pertahanan Jake Sully	24
Gambar 3. 9 Pengorbanan Neteyam	24
Gambar 3. 10 Songcord	24
Gambar 3. 11 Penguburan Jasad Neteyam.....	25
Gambar 3. 12 Lukisan Karya Panel	25
Gambar 3. 13 Lukisan Karya Panel	26
Gambar 3. 14 Hiasan Kayu Figura	26
Gambar 3. 15 Bentuk Adaptasi Bayi.....	27
Gambar 3. 16 Bentuk Adaptasi Bintang Baru.....	28
Gambar 3. 17 Bentuk Adaptasi Avatar	28
Gambar 3. 18 Bentuk Adaptasi Bebatuan	29
Gambar 3. 19 Bentuk Adaptasi Tempat Tinggal	29
Gambar 3. 20 Bentuk Adaptasi Penduduk Metkayina	29
Gambar 3. 21 Bentuk Adaptasi Kiri.....	30
Gambar 3. 22 Bentuk Adaptasi Dari Lo'ak	30
Gambar 3. 23 Bentuk Adaptasi Dari Payakan	31
Gambar 3. 24 Bentuk Adaptasi Pemburu.....	31
Gambar 3. 25 Bentuk Adaptasi Hewan Laut, Tulkun	32
Gambar 3. 26 Bentuk Adaptasi Jake	32
Gambar 3. 27 Bentuk Adaptasi Kapal Tempur	33
Gambar 3. 28 Bentuk Adaptasi Neteyam dan Songcord.....	33

Gambar 3. 29 Bentuk Adaptasi Jake, Neteyam, Neytiri	34
Gambar 3. 30 Bentuk Adaptasi Tanaman Emas	34
Gambar 3. 31 Alternatif Sketsa 1	35
Gambar 3. 32 Alternatif Sketsa 1	36
Gambar 3. 33 Alternatif Sketsa 2	36
Gambar 3. 34 Alternatif Sketsa 2	37
Gambar 3. 35 Alternatif Sketsa 3	37
Gambar 3. 36 Alternatif Sketsa 3	38
Gambar 3. 37 Alternatif Sketsa 4	38
Gambar 3. 38 Alternatif Sketsa 4	39
Gambar 3. 39 Alternatif Sketsa 5	39
Gambar 3. 40 Alternatif Sketsa 5	40
Gambar 3. 41 Alternatif Sketsa 6	40
Gambar 3. 42 Alternatif Sketsa 6	41
Gambar 3. 43 Alternatif Sketsa 7	41
Gambar 3. 44 Alternatif Sketsa 8	42
Gambar 3. 45 Alternatif Sketsa 8	42
Gambar 3. 46 Alternatif Sketsa 9	43
Gambar 3. 47 Alternatif Sketsa 9	43
Gambar 3. 48 Alternatif Sketsa 10	44
Gambar 3. 49 Alternatif Sketsa 10	44
Gambar 3. 50 Sketsa Terpilih 1	45
Gambar 3. 51 Sketsa Terpilih 2	45
Gambar 3. 52 Sketsa Terpilih 3	46
Gambar 3. 53 Sketsa Terpilih 4	46
Gambar 3. 54 Sketsa Terpilih 5	47
Gambar 3. 55 Sketsa Terpilih 6	47
Gambar 3. 56 Sketsa Terpilih 7	48
Gambar 3. 57 Sketsa Terpilih 8	48
Gambar 3. 58 Sketsa Terpilih 9	49
Gambar 3. 59 Sketsa Terpilih 10	49
Gambar 3. 60 Desain Karya 1	50
Gambar 3. 61 Desain Karya 2	50
Gambar 3. 62 Desain Karya 3	51
Gambar 3. 63 Desain Karya 4	51
Gambar 3. 64 Desain Karya 5	52
Gambar 3. 65 Desain karya 6	52
Gambar 3. 66 Desain karya 7	53
Gambar 3. 67 Desain karya 8	53
Gambar 3. 68 Desain Karya 9	54
Gambar 3. 69 Desain Karya 10	54
Gambar 3. 70 Bahan Perwujudan Karya	56
Gambar 3. 71 Alat Perwujudan Karya	59

Gambar 3. 72 Persiapan Alat dan Bahan	61
Gambar 3. 73 Pembuatan Sketsa Terpilih	62
Gambar 3. 74 Pemindahan Desain Pada Kain	63
Gambar 3. 75 Proses Pencantingan.....	64
Gambar 3. 76 Proses Pencoletan Warna	65
Gambar 3. 77 Proses Penguncian Warna	66
Gambar 3. 78 Pencucian Waterglass	67
Gambar 3. 79 Pelorodan	68
Gambar 3. 80 Pengaplikasian Sulam	69
Gambar 3. 81 Pengaplikasian Payet.....	70
Gambar 3. 82 Pengaplikasian Prada	71
Gambar 3. 83 Finishing.....	72
Gambar 4. 1 Karya Panel 1	81
Gambar 4. 2 Karya Panel 2	83
Gambar 4. 3 Karya Panel 3	85
Gambar 4. 4 Karya Panel 4	87
Gambar 4. 6 Karya Panel 5	89
Gambar 4. 7 Karya Panel 6	91
Gambar 4. 8 Karya Panel 7	93
Gambar 4. 9 Karya Panel 8	95
Gambar 4. 10 Karya Panel 9	97
Gambar 4. 11 Karya Panel 10	99

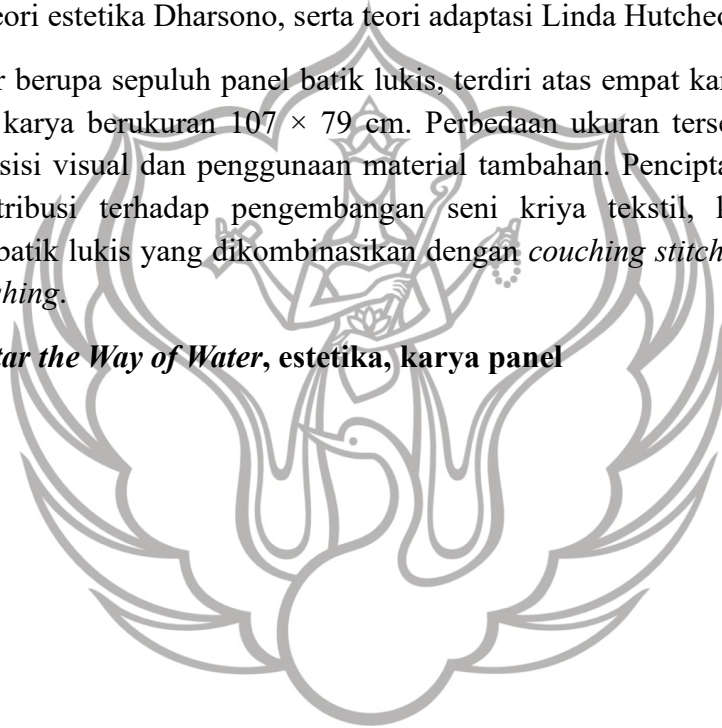
INTISARI

Karya Tugas Akhir berjudul “Penggambaran Siklus Kehidupan Suku Na’vi pada Film *Avatar The Way of Water* ke dalam Karya Panel” lahir dari pengalaman personal penulis ketika menonton film *Avatar The Way of Water* pada tahun 2022. Film tersebut menampilkan kehidupan suku Metkayina yang memperkenalkan budaya baru Na’vi, beradaptasi dengan ekosistem laut. Pengalaman ini kemudian menjadi inspirasi utama dalam penciptaan karya panel. Tujuan dari karya ini adalah untuk menjelaskan konsep, proses, dan hasil penciptaan panel tekstil dalam bentuk tiga dimensi.

Proses perwujudan karya dilakukan dengan menggunakan teknik batik lukis yang dipadukan dengan pewarnaan remasol. Metode penciptaan mengacu pada teori Gustami mengenai tiga tahap enam langkah dalam proses penciptaan karya. Selain itu, karya ini juga didasarkan pada teori estetika Dharsono, serta teori adaptasi Linda Hutcheon.

Hasil akhir berupa sepuluh panel batik lukis, terdiri atas empat karya berukuran 96 × 70 cm dan enam karya berukuran 107 × 79 cm. Perbedaan ukuran tersebut menyesuaikan kebutuhan komposisi visual dan penggunaan material tambahan. Penciptaan karya panel ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan seni kriya tekstil, khususnya melalui eksplorasi teknik batik lukis yang dikombinasikan dengan *couching stitch*, payet, serta prada sebagai tahap *finishing*.

Kata Kunci: *Avatar the Way of Water*, estetika, karya panel

ABSTRACT

The final project entitled “Depiction of the Life Cycle of the Na’vi Tribe in the Film Avatar The Way of Water in Panel Artwork” was born from the author's personal experience while watching the film Avatar The Way of Water in 2022. The film depicts the life of the Metkayina tribe, which introduces a new Na’vi culture that adapts to the marine ecosystem. This experience then became the main inspiration for the creation of the panel work. The purpose of this work is to explain the concept, process, and results of creating textile panels in three-dimensional form.

The process of realizing the work was carried out using a painted batik technique combined with remasol coloring. The creation method refers to Gustami's theory of three stages and six steps in the process of creating a work. In addition, this work is also based on the aesthetic theory proposed by Prof. Dr. Dharsono, M.Sn., as well as Linda Hutcheon's theory of adaptation.

The final result is ten painted batik panels, consisting of four works measuring 96 × 70 cm and six works measuring 107 × 79 cm. The difference in size is to accommodate the visual composition and the use of additional materials. The creation of these panel works contributes to the development of textile craft art, particularly through the exploration of painted batik techniques combined with couching stitch, sequins, and prodo as the finishing stage.

Keywords: *Avatar the Way of Water, aesthetics, panel works*

