

SKRIPSI

**PENERAPAN *DRAMATIC LIGHTING* DALAM PENCIPTAAN
TATA CAHAYA PADA NASKAH *SARI ALMON JELI*
TERJEMAHAN TEGUH HARI PRASETYO**

**Oleh :
Muhammad Hafidz Muslich
NIM 2111162014**

**TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI TEATER
JURUSAN TEATER FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA GASAL
2025/2026**

SKRIPSI

**PENERAPAN *DRAMATIC LIGHTING* DALAM PENCIPTAAN
TATA CAHAYA PADA NASKAH *SARI ALMON JELI*
TERJEMAHAN TEGUH HARI PRASETYO**

Oleh :
Muhammad Hafidz Muslich
NIM 2111162014

**Tugas Akhir ini Diajukan Kepada Dewan Penguji
Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mengakhiri Jenjang Studi sarjana S-1
Dalam Bidang Teater
Gasal 2025/2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul:

PENERAPAN *DRAMATIC LIGHTING* DALAM PENCIPTAAN TATA CAHAYA PADA NASKAH *SARI ALMON JELI* TERJEMAHAN TEGUH HARI PRASETYO diajukan oleh Muhammad Hafidz Muslich, 211162014 Program Studi S-1 Teater, Jurusan Teater, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta (**Kode Prodi: 91251**), telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Tugas Akhir pada tanggal 29 Desember 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Tim Penguji

Wahid Nurcahyono, M.Sn.

NIP19780527200501002

NIDN002705783

Pembimbing I/Anggota Tim Penguji

Mega Sheli Bastiani, M.Sn.

NIP199011182019032018

NIDN0018119008

Penguji Ahli/Anggota Tim Penguji

Nanang Arisona, M.Sn.

NIP196712122000031001

NIDN0012126712

Pembimbing II/Anggota Tim Penguji

Wahid Nurcahyono, M.Sn.

NIP19780527200501002

NIDN0027057803

Yogyakarta, 12 - 01 - 26

Mengetahui,

Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Dr. Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M.Hum.

NIP 197111071998031002

NIDN 0007117104

Koordinator Program Studi Teater

Wahid Nurcahyono, M.Sn.

NIP19780527200501002

NIDN0027057803

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Muhammad Hafidz muslich
NIM : 2111162014
Alamat : Durung Bedug, Rt 26, Rw 06, Kec.Candi, Kab.Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur.
Program Studi : S-1 Teater
No. Tlp : 085733326766
Email : mhafidzmuslich@gmail.com

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar ditulis sendiri dan tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga pendidikan tinggi dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam skripsi ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiat dari karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan karya penulis lain, penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Desember 2025

Muhammad Hafidz Muslich
NIM 2111162014

MOTTO

Berjalan tak s'perti rencana adalah jalan yang sudah biasa, dan jalan satu-satunya jalani sebaik kau bias, lalu rencana berikutnya rajut lagi cerita merapal doa GAS sekencangnya. (FSTVLST – GAS – 2020)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul PENERAPAN DRAMATIC LIGHTING DALAM PENCIPTAAN TATA CAHAYA PADA NASKAH SARI ALMON JELI TERJEMAHAN TEGUH HARI PRASETYO yang ditulis untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Program Studi Teater Jurusan Teater Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Proses penciptaan tata cahaya kali ini membutuhkan proses proses yang cukup panjang dan yang tentunya tidak mudah. Pada proses penciptaan ini pencipta tidak hanya belajar bagaimana menjadi penata cahaya yang baik dalam menciptakan karya, tetapi juga belajar banyak hal pendalaman tentang keilmuan dan praktik tata cahaya.

Pementasan Tata cahaya ini tidak akan tercipta tanpa bantuan dari banyak pihak. Terkhusus kepada keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan apapun baik doa maupun materi. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr.Irwandi, M.Sn. Selaku Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
2. Dr. I Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
3. Rano Sumarno, M.Sn. Selaku Ketua Jurusan Teater Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Wali Dosen saya.
4. Bapak Wahid Nurcahyono, M.Sn. Selaku Dosen Pembimbing II, Ketua Penguji Dan Koordinator Prodi Teater.
5. Ibu Mega Sheli Bastiani, M.Sn. Selaku Dosen Pembimbing I
6. Bapak Nanang Arisona, M.Sn. Selaku Dosen Penguji Ahli
7. Seluruh Dosen Jurusan Teater Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
8. Kepada orang tua tercinta saya Ibu Ayanah, alm. Ayah Sodikin kakakku Ach Ryan Effendy beserta istri Ratih dan anak-anaknya Arka, Arsy, Arumi, Kepada keluarga besar Riyadus Sholihin

9. IDRF yang telah memberikan akses naskah dan Teguh Hari Prasetyo selaku penerjemah naskah ini.
10. Jody Dewatama, S.Sn sutradara pertunjukan ini. Juanita E. Jannis telah berkelolaborasi bersama untuk menghadirkan Sari Almon Jeli ini. Kevin Abani yang turut turun gunung untuk menghadirkan Sari Almon Jeli. Seluruh tim produksi dan pengkaryaan pertunjukan Sari Almon Jeli yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Tim Lighting, Ghani, Pak Vincent, Togar, Rendy, Tiki, Renal, Raul, Dirga, Eka, yang sudah berkenan terlibat.
12. Terima kasih kepada Mas Agung, Mas Deva, Mas Gambit, Mba Raylinda, dan Mas Yosep selaku teman dan rekan kerja dalam dunia lighting.
13. Terima kasih kepada keluarga SMA 4 Sidoarjo yang memberikan support dari jauh, kepada Forum Film Dokumenter yang telah memberi kelonggaran waktu untuk saya menyelesaikan tugas akhir ini, dan Terima Kasih kepada Teater Awang tempat saya dibukakan jalan pada Teater.
14. Terima kasih kepada teman angkatan Teater Kumbhaja dan Teman yang sudah mensupport serta membersamai saya selama proses ini berlangsung Gelar, Kentung, Rendi, Ampe, Alimah, Nala, Ceti, Dadaw, bang Satria, Fandi, Lanang, Opay, Aceng
15. Terima kasih kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Teater Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta 29 Desember 2025

Muhammad Hafidz Muslich

2111162014

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
INTISARI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penciptaan	5
D. Landasan Penciptaan.....	5
1. Sumber Penciptaan	5
2. Karya Terdahulu	6
E. Landasan Teori	8
F. Metode Penciptaan.....	10
1. Looking.....	11
2. Seeing	11
3. Imagining.....	12
4. Showing and Telling	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II DASAR PENCIPTAAN DAN KONSEP PENCIPTAAN	14
A. Dasar Penciptaan.....	14
1. Biografi Penulis	14
2. Sinopsis Naskah.....	14
3. Analisis Naskah	16
3.1 Struktur.....	16
3.2 Tema	17
3.3 Alur	18
3.4 Penokohan.....	19

3.5 Analisis Latar Cerita	21
B. Konsep Perancangan Tata Cahaya Dramatic Lighting.	25
C. Tempat Pertunjukan	29
D. Rancangan Desain Tata Cahaya	32
1. Cahaya sebagai Penerangan (Key Light)	32
2. Cahaya Special (Special Lighting)	34
3. Cahaya sebagai Suasana atau Latar (cyclorama).....	35
4. Cahaya sebagai Pengisi (Fill Lighting)	37
5. Penggunaan Lighting Interior	38
5.1. Lampu Ruangan di Atas Kotatsu (Meja Ruang Keluarga Jepang)	39
5.2. Lampu Microwave	40
5.3. Lampu Ruangan Dapur	41
5.4. Lampu Ruangan Gudang	42
5.5. Lampu Ruangan TV	42
5.6. Lampu Area Outdoor	43
5.7. Lampu Andon (Multi-Property)	44
5.8. Lampu Natal.....	45
E. Kebutuhan Lampu & Karakteristik Lampu.....	45
F. Membuat Lighting Plot Dalam Bentuk Gambar Kerja Teknik.....	49
BAB III PROSES PENCIPTAAN	54
A. Proses Penciptaan.....	54
1. Briefing.....	54
2. Loading In	55
3. Check Intrumen & Spesifikasi.....	57
4. Pemasangan Instalasi Lighting	59
5. Pemasangan Instalasi Panel & Distribusi Arus Listrik	60
6. Dimmer Set Up & Check line Pacth.....	63
7. Focusing	64
8. Programing Lighting	65
B. Technical Rehersal	68
C. Melakukan General Rehersal	70

D. Pementasan	71
1. Hasil penciptaan dramatic lighting	72
2. Hasil Penciptaan Cahaya Sebagai Penerangan	73
3. Hasil penciptaan Cahaya Spesial.....	74
4. Hasil Penciptaan Cahaya Suasana (cyclorama).....	75
5. Hasil Penciptaan Cahaya Pengisi	76
6. Hasil Penciptaan Cahaya Interior	76
BAB IV	83
KESIMPULAN & SARAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1:	7
Pementasan The Glass Menagerie (Newman University, 2018).....	7
(Sumber: screenshot Muhammad Hafidz Muslich, 2025)	7
Gambar 2:	27
pallet warna Cahaya sore ke malam hari	27
(sumber: colour meaning)	27
Gambar 3:	29
skech up artistic	29
(sumber: gelar, 2025).....	29
Gambar 4:	32
cahaya general pada area pe mentsan	33
(sumber: pencipta, 2025)	33
Gambar 5:	34
Cahaya special yang hanya terfokus pada beberapa titik.....	34
(sumber: pencipta, 2025)	34
Gambar 6:	35
cahaya latar sore hari.....	35
(sumber: pencipta, 2025)	35
Gambar 7:	36
Cahaya latar malam hari.....	36
(sumber: pencipta, 2025)	36
Gambar 8:	37
Cahaya pengisi.....	37
(sumber: pencipta, 2025)	37
Gambar 9:	39
lampu ruangan berada di atas meja kotatsu	39
(sumber: Pinterest, 2025).....	39
Gambar 10:	40
Microwave	40

(sumber: pinterest, 2025).....	40
Gambar 11: Dapur rumah jepang tahun 2000	41
(sumber: Pinterest, 2025).....	41
Gambar 12:	42
lampu yang terletak di Gudang	42
(sumber: pinterest, 2025).....	42
Gambar 13:	42
lampu dinding yang terletak di ruangan tv	42
(sumber: pinterest, 2025).....	42
Gambar 15:	43
Referensi pencahayaan area outdoor dalam rumah	43
(sumber: pinterest, 2025).....	43
Gambar 16:	44
lampu andon mutli fungsi.....	44
(sumber: pinterest, 2025).....	44
Gambar 17:	45
Referensi lampu natal	45
(sumber: pinterest, 2025).....	45
Gambar 18:	46
Elopsodial & zoom profil.....	46
(sumber: megalad 2022)	46
Gambar 19:	47
Par can.....	47
(Sumber: Creativ Event 2020)	47
Gambar 20:	48
Parled.....	48
(sumber: creativ event 2020)	48
Gambar 21:	49
Lampu neon T5.....	49
(sumber: primajaya)	49
Gambar 22:	52

lighting plot tampak atas	52
(sumber: pencipta)	52
Gambar 23:	52
Lighting plot tampak kiri panggung	52
(sumber: pencipta)	53
Gambar 24:	53
Lighting plot tampak kanan panggung	53
(sumber: pencipta)	53
Gambar 25:	55
Brifieng singkat.	55
(sumber : raju 2025).....	55
Gambar 26:	56
Loading in	56
(sumber: raju 2025).....	56
Gambar 27:	57
Kebutuhan equipment lighting	57
(sumber: pencipta 2025)	57
Gambar 27:	58
Check instrumen & spesifikasi.....	58
(sumber: Raju 2025).....	58
Gambar 28:	59
Pemasangan instalasi lighting	59
(Sumber: Tiki 2025)	59
Gambar 29:	60
Pemasangan panel intalasi dan distribusi arus Listrik	60
(sumber : Raul 2025).....	60
Gambar 30:	63
Pendistribusian arus listrik	63
(sumber: Guna 2025)	63
Gambar 31:	64
Focusing.....	64

(sumber: Tiki 2025)	64
Gambar 32:	66
Pengecekan program yang sudah dibuat	66
(sumber: pencipta 2025)	66
Gambar 33:	67
Pengecekan Alamat dmx	67
(sumber: pencipta)	67
Gambar 34:	67
Pembuatan preset warna untuk cyclorama	67
(sumber: pencipta 2025)	67
Gambar 36:	68
Pembuatan Cue list	68
(sumber; pencipta 2025)	68
Gambar 37:	69
Sinkronisasi cahaya	69
(sumber: pencipta 2025)	69
Gambar 38:	69
Uji coba efek pencahayaan	69
(sumber: tiki 2025)	69
Gambar 39:	70
General rehearsal	70
(sumber: raju 2025)	70
Gambar 40:	71
General rehearsal	71
(Sumber: Adith 2025)	71
Gambar 41:	72
Tidak semua area terang	72
(sumber: pencipta 2025)	72
Gambar 42:	73
Cahaya sebagai penerangan	73
(sumber: tiki 2025)	73

Gambar 43:	73
Cahaya sebagai penerangan	73
(sumber: raju 2025)	73
Gambar 44:	74
Cahaya special bocoran bulan	74
(sumber: Tiki 2025)	74
Gambar 45:	75
Cahay cyclorama malam hari	75
(sumber: Tiki 2025)	75
Gambar 46:	76
Cahaya sebagai pengisi di antara	76
(sumber: tiki 2025)	76
Gambar 47:	77
Cahaya interior	77
(sumber: tiki 2025)	77
Gambar 48:	77
Hasil penciptaan lampu di atas kotatsu	77
(sumber: raul 2025)	77
Gambar 49:	78
Hasil penciptaan Cahaya diruangan Gudang	78
(sumber: tiki 2025)	78
Gambar 50:	79
Hasil penciptaan lampu dinding di ruangan Tv	79
(sumber: tiki 2025)	79
Gambar 51:	80
Hasil penciptaan Cahaya area outdoor dalam rumah	80
(sumber: tiki 2025)	80
Gambar 52:	81
Hasil penciptaan lampu andon multi fungsi	81
(sumber: tiki 2025)	81
Gambar: 53:	82

penciptaan lampu natal yang di rangkai	82
(sumber: yosep 2025)	82

PENERAPAN *DRAMATIC LIGHTING* DALAM PENCIPTAAN TATA CAHAYA PADA NASKAH *SARI ALMON JELI* TERJEMAHAN TEGUH HARI PRASETYO

INTISARI

Tata cahaya panggung merupakan elemen esensial dalam seni pertunjukan yang tidak hanya berfungsi sebagai penerangan teknis, tetapi juga sebagai alat naratif untuk menyampaikan pesan, emosi, dan suasana cerita kepada penonton. Skripsi ini membahas penciptaan desain tata cahaya untuk naskah drama *Sari Almon Jeli* (terjemahan dari *Heart of Almond Jelly* karya Wishing Chong, 2000; diterjemahkan oleh Teguh Hari Prasetyo, 2010), yang bergenre realisme psikologis Jepang. Naskah ini mengisahkan perjalanan emosional pasangan Sayoko dan Tatsuro yang menghadapi trauma keguguran, keretakan hubungan, serta proses rekonsiliasi di tengah persiapan pindah rumah pada malam Natal, dengan latar ruangan rumah tua yang sederhana dan reyot di pinggiran kota Jepang. Penciptaan tata cahaya dalam skripsi ini mengadopsi konsep *Dramatic Lighting*, yang menekankan kontras intensitas tinggi antara gelap dan terang, perubahan cahaya yang kuat, serta penggunaan cahaya sebagai elemen hidup untuk mempertegas konflik emosional, mengarahkan fokus penonton, dan menggambarkan perjalanan batin karakter. Pendekatan ini didasarkan pada teori Stanley McCandless (1932) yang memandang pencahayaan sebagai sarana untuk menciptakan karakterisasi, suasana hati, dan penekanan naratif. Selain itu, proses penciptaan menggunakan metode *Visual Thinking* (Bolton, 2011) dengan empat tahapan: *Looking*, *Seeing*, *Imagining*, serta *Showing and Telling*. Melalui pendekatan ini, tata cahaya tidak lagi sekadar elemen pendukung, melainkan menjadi "pemain" yang berdialog dengan aktor dan naskah, sehingga mampu menerjemahkan kompleksitas emosi, simbolisme, dan tema universal seperti kesedihan, nostalgia, serta rekonsiliasi ke dalam pengalaman visual yang mendalam dan bermakna bagi penonton.

kata kunci : tata cahaya panggung, *dramatic lighting*, *Sari Almon Jeli*, realisme psikologis, Stanley McCandless, *visual thinking*, teater realisme Jepang, trauma keguguran, rekonsiliasi, emosi karakter, desain pencahayaan, seni pertunjukan

The Application of Dramatic Lighting in the Creation of Stage Lighting Design for the Play Sari Almon Jeli, Translated by Teguh Hari Prasetyo

ABSTRACT

Stage lighting is an essential element in the performing arts that functions not only as technical illumination but also as a narrative tool for conveying meaning, emotion, and atmosphere to the audience. This thesis discusses the creation of a stage lighting design for the drama script *Sari Almon Jeli* (translated from *Heart of Almond Jelly* by Wishing Chong, 2000; translated into Indonesian by Teguh Hari Prasetyo, 2010), which belongs to the genre of Japanese psychological realism. The play portrays the emotional journey of a married couple, Sayoko and Tatsuro, as they confront the trauma of miscarriage, the breakdown of their relationship, and a process of reconciliation during their preparation to move house on Christmas Eve, set within the simple and deteriorating interior of an old house on the outskirts of a Japanese city.

The lighting design developed in this thesis adopts the concept of Dramatic Lighting, emphasizing high-contrast intensity between light and darkness, strong lighting transitions, and the use of light as a living element to heighten emotional conflict, guide audience focus, and visualize the inner journeys of the characters. This approach is grounded in the lighting theory of Stanley McCandless (1932), which views lighting as a means of creating characterization, mood, and narrative emphasis. In addition, the creative process applies the Visual Thinking method proposed by Bolton (2011), consisting of four stages: Looking, Seeing, Imagining, and Showing and Telling.

Keywords: Through this approach, stage lighting transcends its conventional supporting role and becomes an active “performer” that engages in dialogue with the actors and the script. As a result, the lighting design is able to translate emotional complexity, symbolism, and universal themes such as grief, nostalgia, and reconciliation into a profound and meaningful visual experience for the audience.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanpa cahaya sebuah pertunjukan tidak dapat dilihat oleh penonton, dan pesan dari naskah yang akan disampaikan tidak dapat tersampaikan. Pertunjukan yang nyaman dilihat atau indah dipandang oleh mata penonton dan kamera yaitu karena cahaya pada pertunjukan tersebut ditata dengan baik sesuai dengan fungsinya. Tata cahaya panggung merupakan bagian dari tata teknik pentas yang spesifikasinya mengenai pengetahuan teori dan praktek membuat desain pencahayaan panggung. Kehadiran atau keberadaan tata cahaya panggung dalam seni pertunjukan sudah merupakan satu kesatuan utuh. Tata cahaya mempunyai arti sebagai suatu metode atau sistem yang diterapkan pada pencahayaan yang didasari demi menunjang kebutuhan seni pertunjukan (Martono Hendro, 2015: 1).

Sejarah pencahayaan teater menunjukkan perkembangan yang signifikan, dari penggunaan lilin dan obor pada teater klasik hingga teknologi modern seperti lampu *LED* dan perangkat lunak desain pencahayaan. Dalam konteks teater, tata cahaya tidak hanya berfungsi sebagai elemen teknis, tetapi juga sebagai alat naratif yang membantu penonton memahami karakter, latar, dan tema cerita. Seperti yang diungkapkan oleh Dina Gasong dalam Apresiasi Sastra Indonesia, elemen visual seperti tata cahaya dapat memperkuat penggambaran karakter dan suasana, memungkinkan penonton untuk terhubung secara emosional dengan cerita (Gasong, 2019). Oleh karena itu, desain tata cahaya harus dirancang dengan *cermat* untuk mencerminkan kompleksitas

emosi dalam naskah, sekaligus menciptakan pengalaman visual yang memikat dan bermakna.

Heart Of Almond Jelly adalah karya Wishing Chong yang ditulis pada tahun 2000, lalu di terjemahkan oleh Teguh Hari Prasetyo ke dalam Bahasa Indonesia pada tahun 2010 dengan judul *Sari Almon Jeli*, untuk dibacakan pada *Indonesia Dramatic Reading Festival* ditahun 2011. Naskah *Sari Almon Jeli* terjemahan Teguh Hari Prasetya dipilih sebagai fokus penciptaan tata cahaya dalam skripsi ini karena ketertarikan pencipta akan eksplorasi naskah. Naskah ini bergenre drama realisme psikologis, yang mengisahkan Sayoko dan Tatsuro, dua karakter yang menghadapi trauma kehilangan anak akibat keguguran, keretakan hubungan, dan transisi hidup saat mereka bersiap pindah rumah pada malam Natal. Berlatar di sebuah ruangan sederhana, tumpukan kardus, dan lampu hias Natal, naskah ini mengeksplorasi tema-tema universal seperti kesedihan, nostalgia, dan rekonsiliasi, yang disampaikan melalui dialog intim yang kuat.

Naskah ini mengangkat isu-isu yang relevan dengan kehidupan modern, seperti tekanan untuk menghilangkan trauma, konflik dalam hubungan, dan pencarian identitas di tengah perubahan. Realisme Jepang adalah subgenre dalam teater dan film yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dengan detail autentik, sering kali dalam setting rumah tangga sederhana yang penuh makna emosional. Kata “realisme Jepang” sendiri berasal dari gabungan estetika tradisional Jepang dengan pengaruh realisme Barat. *Sari Almon Jeli* mengajak penonton untuk merenungkan makna kehilangan dan hubungan manusia melalui pengamatan yang intim dan puitis. Realisme psikologis dalam

naskah ini memungkinkan penggambaran karakter yang autentik yang dapat dieksplorasi melalui tata cahaya.

Pada pementasan naskah-naskah realis sebelumnya, tata cahaya berfungsi menarangi actor dalam berakting saat membawakan naskah pilihannya. Kali ini pencipta ingin membuat tata cahaya sebagaimana ia dapat berdialog layaknya seorang actor dalam pementasan ini dengan menggunakan penerapan dramatic lighting.

Untuk latar tempat dalam naskah ini terjadi di sebuah rumah tua yang memiliki ruang keluarga, 1 kamar, gudang, ruang tv, ruang dapur, serta halaman kecil sebagai ruang outdoor dalam rumah yang terletak di pinggiran kota Jepang, dengan kondisi bangunan cukup reyot serta memiliki banyak kebocoran di atap rumahnya akibat tidak ada cukup waktu dan uang untuk merawat rumah tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas pencipta akan menggunakan konsep Dramatic Lighting, Dramatic Lighting adalah penggunaan intensitas yang tinggi antara gelap dan terang, cahaya yang menyorot dengan pelan dan perubahan intensitas yang kuat untuk untuk mempertegas konflik emosional, mengarahkan focus penonton secara dramatis, serta menjadikan cahaya itu sendiri sebagai elemen yang hidup. Stanley (McCandles, 1932) berbicara tentang penggunaan teori pencahayaan untuk menciptakan efek dramatis di panggung. McCandles menekankan bahwa pencahayaan yang tepat dapat menciptakan karakterisasi, suasana hati, dan penekanan dalam teater. Efek pencahayaan menurut

McCandless adalah salah satu cara untuk mengungkapkan emosi dan meningkatkan narasi panggung. Dramatic Lighting tidak hanya berfungsi sebagai alat penerangan, tetapi juga sebagai elemen artistik untuk memperkuat suasana, emosi, dan narasi sebuah pertunjukan.

Penggunaan tata cahaya dalam naskah ini dipilih sebagai ide penciptaan karena kemampuannya untuk menerjemahkan kompleksitas emosi dan simbolisme ke dalam bentuk visual yang diwujudkan melalui dramatic lighting. Dalam *Sari Almon Jeli*, tata cahaya memungkinkan pencipta untuk menggambarkan secara simbol perjalanan batin Sayoko dan Tatsuro, seperti melalui transisi cahaya yang halus untuk kilas balik kenangan atau cahaya dramatis untuk momen konflik fisik.

Dengan demikian, pencipta akan menggunakan teori dari McCandless tata cahaya menjadi lebih dari sekadar elemen teknis, melainkan karya seni yang hidup dan bernyawa, yang turut berkontribusi dalam menghidupkan karakter dan cerita di atas panggung. *Sari Almon Jeli* menawarkan peluang untuk eksplorasi visual melalui tata cahaya, dan skripsi ini bertujuan untuk menggali potensi tersebut dengan pendekatan yang menggabungkan teori, analisis naskah, dan eksperimen praktis.

Penciptaan ini juga menggunakan metode Visual Thinking. (Bolton, 2011) mengemukakan bahwa *Visual Thinking* terdiri dari empat tahapan sistematis yang meliputi 1. *Looking*, tahap observasi dan pengumpulan data untuk mengidentifikasi elemen kunci 2. *Seeing*, tahap analisis mendalam untuk memahami permasalahan dan peluang; 3. *Imagining*, tahap pengembangan

konsep dan solusi kreatif dan 4. *Showing and Telling*, tahap representasi dan komunikasi hasil secara visual dan verbal.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan dramatic lighting dalam penciptaan tata cahaya untuk naskah *Sari Almon Jeli* terjemahan Teguh Hari Prasetyo?

C. Tujuan Penciptaan

Pencipta bertujuan menerapkan dramatic lighting dalam menciptakan desain tata cahaya untuk naskah *Sari Almon Jeli*.

D. Landasan Penciptaan

1. Sumber Penciptaan

Penciptaan ini berfokus pada eksplorasi tata cahaya untuk naskah *Sari Almon Jeli* terjemahan Teguh Hari Pasetyo, sebuah drama realisme psikologis yang kaya akan emosi, simbolisme, dan nuansa budaya Jepang. Naskah ini mengisahkan Sayoko dan Tatsuro, dua karakter yang bergumul dengan trauma kehilangan anak akibat keguguran, keretakan hubungan, dan transisi hidup saat mereka bersiap pindah rumah pada malam Natal. Berlatar di ruangan sederhana dengan kotatsu, tumpukan kardus, dan lampu hias Natal, naskah ini menawarkan ruang visual yang intim namun sarat makna, menjadikannya acuan utama dalam perancangan tata cahaya untuk penciptaan ini.

Melalui *Sari Almon Jeli*, pencipta mengajak audiens untuk mendalami konflik batin karakter, seperti kesedihan Sayoko atas masa lalunya dan ketegangan hubungannya dengan Tatsuro, serta tema luas seperti nostalgia,

harapan, dan rekonsiliasi. Elemen budaya *Jepang*, seperti referensi ke *chindon* (pemusik jalanan tradisional), kebun ceri, dan kutipan dari *The Cherry Orchard* karya Anton Chekhov, memberikan dimensi estetis yang memperkaya interpretasi visual. Penciptaan ini menggunakan teknik pencahayaan teater sebagai pendekatan utama untuk mewujudkan konsep tata cahaya yang inovatif. Teknik ini memungkinkan pencipta untuk bereksperimen dengan warna, intensitas, arah, dan pola cahaya, menciptakan efek visual yang mendukung narasi emosional dan simbolisme naskah.

Penciptaan ini terinspirasi oleh potensi visual naskah yang belum sepenuhnya dieksplorasi dalam pementasan sebelumnya. Meskipun naskah ini relatif baru dan belum memiliki sejarah pementasan yang luas, pendekatan intim dan simbolisnya mengingatkan pada karya-karya teater kontemporer yang menggunakan pencahayaan sebagai elemen naratif utama. Dengan mengadopsi teknik pencahayaan teater yang inovatif, penciptaan ini bertujuan untuk membawa pendekatan baru dalam menghidupkan karakter dan cerita *Sari Almon Jeli*, menjadikan tata cahaya sebagai elemen sentral dalam penceritaan, bukan sekadar pelengkap teknis.

2. Karya Terdahulu

Berikut adalah contoh pementasan atau karya terdahulu yang relevan sebagai inspirasi untuk desain tata cahaya dalam *Sari Almon Jeli*. Contoh-contoh ini dipilih karena pendekatan pencahayaannya yang inovatif dan relevansinya dengan tema emosional. Salah satu contoh karya tersebut:

Pementasan *The Glass Menagerie* oleh Mark Mannette (*American Repertory Theater*, 2013)

Gambar 1:
Pementasan *The Glass Menagerie* (*Newman University*, 2018)
(Sumber: screenshot Muhammad Hafidz Muslich, 2025)

Pementasan *The Glass Menagerie* oleh *Newman University*, disutradarai oleh Mark Mannette, menjadi salah satu inspirasi untuk desain tata cahaya dalam *Sari Almon Jeli*. Drama ini, yang juga mengusung realisme psikologis, mengisahkan konflik keluarga dan kenangan yang penuh emosi, mirip dengan tema kehilangan dan nostalgia dalam naskah *Sari Almon Jeli*. Desain tata cahaya dalam pementasan ini dikembangkan, menggunakan pendekatan minimalis namun ekspresif untuk mencerminkan dunia batin karakter.

Cahaya dalam pementasan ini memanfaatkan *soft warm lighting* untuk adegan kenangan, seperti saat Tom Wingfield menceritakan masa lalunya, dan *cool blue washes* (cahaya berwarna dingin) untuk

menggambarkan kesepian dan keputusasaan Laura. Penggunaan *gobo* dengan pola cahaya yang menyerupai jendela atau bayangan menambah dimensi simbolis, menciptakan ilusi ruang yang rapuh dan melankolis.

Penciptaan ini menawarkan pendekatan yang berbeda dari pementasan terdahulu dengan menekankan tata cahaya sebagai elemen sentral dalam penceritaan *Sari Almon Jeli*. Meskipun teknik pencahayaan seperti *spotlighting* dan *color washes* sudah umum dalam teater modern, penerapannya dalam konteks naskah yang menggabungkan realisme psikologis dan estetika budaya *Jepang* masih jarang dieksplorasi. Dengan menganalisis bagaimana tata cahaya dapat memperkaya interpretasi naskah, pencipta ingin memberikan kontribusi unik pada bidang pencahayaan teater. Perbedaan utama terletak pada integrasi seperti penggunaan sebaran cahaya yang tidak merata untuk mencerminkan ketidak sempurnaan hidup karakter atau meredup secara perlahan untuk menonjolkan kefanaan momen penyesuaian cahaya. Melalui teknik pencahayaan yang inovatif, pencipta bertujuan menghadirkan konsep *Dramatic Lighting*, menciptakan pengalaman visual yang mendalam bagi penonton.

E. Landasan Teori

Dalam penciptaan tata cahaya panggung dalam naskah *Sari Almon Jeli* karya Teguh Hari Prasetyo ini menggunakan teori landasan pencahayaan McCandless, sebagai pisau bedah dalam mewujudkan proses penciptaan tata cahaya panggung. Pencipta mengintegrasikan tiga teori utama yaitu metode (Stanley McCandless, 1932) “berbicara tentang penggunaan teori pencahayaan

untuk menciptakan efek dramatis di panggung. McCandless menekankan bahwa pencahayaan yang tepat dapat menciptakan karakterisasi, suasana hati, dan penekanan dalam teater”. (McCandless, 1932) menjadi landasan struktural dengan pembagian fungsi pencahayaan ke dalam empat kategori dan sembilan area aksi berbasis sudut 45°, sehingga panggung selalu “dibungkus cahaya dan bayangan yang bernapas bersama lakon”.

(Roedjito, 2003) menyatakan bahwa “Tata cahaya bukanlah merupakan suatu proses yang mekanik, juga bukan masalah penerangan dan membuat efek saja. Seni tata cahaya kreatif adalah untuk mencipta suatu ide yang didasarkan pada suatu naskah, konsep sutradara dan pereka bentuk set. Ide ini adalah mengenai cahaya, bayangan dan ruang yang membungkus aktor untuk memproyeksikan idenya kepada penonton. Oleh karenanya, seorang penata cahaya harus memiliki citra mental dari keseluruhan efek visual dari pentas yang diisi dengan aktor dan artistik. Dengan suatu konsep dan visual yang jelas pencipta harus serelas dengan keseluruhan pementasannya.”

Sementara teori motivated lighting dari (Richard Pilbrow, 1997) dan Jean Rosenthal “memastikan setiap sinar cahaya memiliki sumber yang logis dalam dunia cerita lampu kotatsu, lampu microwave, lampu hias Natal, lampu dinding, serta cahaya bulan yang menyelip dari atap sehingga seluruh desain terasa nyata, termotivasi, dan mampu memproyeksikan ide emosional naskah secara utuh kepada penonton”. Ketiga teori ini bersatu menjadi satu pendekatan dramatic lighting yang terstruktur, kreatif, dan sepenuhnya realistis.

F. Metode Penciptaan

Dalam proses penciptaan tata cahaya untuk pementasan *Heart of Almond Jelly* terjemahan Teguh Hari Prasetyo, diperlukan metode yang sistematis untuk menghasilkan desain yang mendalam dan efektif. Metode yang diterapkan mengacu pada kerangka kerja *Visual Thinking*, yang merupakan pendekatan kreatif untuk memecahkan masalah melalui representasi visual. Menurut (Arcavi, 2003), *Visual Thinking* adalah kemampuan, proses, dan produk yang melibatkan penciptaan, interpretasi, penggunaan, serta refleksi terhadap representasi visual, seperti gambar, diagram, atau simulasi. Pendekatan ini memanfaatkan kreativitas otak kanan untuk menghasilkan solusi inovatif, yang sangat relevan dalam desain tata cahaya teater, di mana visualisasi suasana, emosi, dan simbolisme menjadi inti penciptaan.

(Bolton, 2011) mengemukakan bahwa *Visual Thinking* terdiri dari empat tahapan sistematis 1. *Looking*, tahap observasi dan pengumpulan data untuk mengidentifikasi elemen kunci 2. *Seeing*, tahap analisis mendalam untuk memahami permasalahan dan peluang; 3. *Imagining*, tahap pengembangan konsep dan solusi kreatif dan 4. *Showing and Telling*, tahap representasi dan komunikasi hasil secara visual dan verbal. Dalam konteks penciptaan tata cahaya untuk *Heart of Almond Jelly*, tahapan ini diterapkan untuk menganalisis naskah, merancang skema pencahayaan, dan mengujinya dalam simulasi panggung, memastikan bahwa desain cahaya mendukung narasi dan estetika pementasan.

1. *Looking*

Tahap ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap naskah *Sari Almon Jeli* untuk mengidentifikasi elemen kunci, seperti karakter, latar, suasana, dan simbolisme. Pencipta melakukan analisis teks untuk memetakan “unit emosional” (misalnya, kesedihan, konflik, nostalgia, rekonsiliasi) dan elemen panggung seperti kotatsu, tumpukan kardus, dan lampu hias Natal. Selain itu, tahap ini mencakup pengumpulan referensi visual, seperti foto malam musim dingin, lukisan dengan pencahayaan dramatis, atau dokumentasi pementasan teater *Jepang* modern (misalnya, karya Tadashi Suzuki). Referensi ini membantu pencipta memahami bagaimana cahaya dapat digunakan untuk mencerminkan emosi dan budaya dalam naskah.

2. *Seeing*

Pada tahap ini, pencipta menganalisis data yang dikumpulkan untuk memilih teknik pencahayaan yang sesuai dengan karakter, suasana, dan simbolisme dalam naskah. Tahap *Seeing* (melihat) melibatkan seleksi dan kategorisasi informasi, seperti menentukan warna cahaya (misalnya, biru untuk kesedihan, kuning untuk nostalgia), intensitas (misalnya, *low-key lighting* untuk keintiman), dan pola (misalnya, *gobo* efek salju atau bunga). Pencipta juga mempertimbangkan interaksi cahaya dengan elemen panggung, seperti bagaimana *spotlight* dapat terfokus pada simbol-simbol pada naskah misalnya makanan yang bernama sari almon jeli untuk memperkuat isi dari *Sari Almon Jeli* terjemahan Teguh Hari Prasetyo. Tahap

ini mengeksplorasi berbagai kemungkinan efek visual yang dapat dihasilkan dari teknik pencahayaan.

3. *Imagining*

Tahap ini adalah proses pengembangan konsep tata cahaya berdasarkan analisis sebelumnya. Pencipta mulai merancang skema pencahayaan untuk setiap adegan, menciptakan *mood board* visual yang mencakup palet warna (misalnya, biru, kuning, merah), intensitas cahaya, dan pola efek. *Mood board* digunakan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan ide-ide tentang desain cahaya, seperti *pulsating light* untuk lampu hias Natal atau *uneven lighting* untuk mencerminkan estetika wabi-sabi. Tahap ini juga melibatkan simulasi awal menggunakan perangkat lunak desain pencahayaan (misalnya Capture) atau sketsa manual untuk memvisualisasikan efek cahaya pada panggung. Eksplorasi teknik pencahayaan, seperti *spotlighting* untuk fokus karakter atau *color transitions* untuk transisi emosional, dilakukan untuk memastikan bahwa desain cahaya mendukung narasi dan estetika naskah.

4. *Showing and Telling*

Tahap terakhir adalah representasi dan komunikasi desain tata cahaya melalui simulasi panggung dan pengujian teknis. Pencipta menerapkan skema pencahayaan dalam simulasi menggunakan peralatan panggung sederhana atau perangkat lunak, menguji efek cahaya pada set minimalis (*kotatsu*, kardus, lampu hias). Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki ketidaksesuaian, seperti intensitas cahaya yang terlalu kuat atau transisi yang tidak selaras dengan *blocking* aktor. Tahap ini juga

melibatkan kolaborasi dengan sutradara, desainer set, dan desainer suara untuk memastikan bahwa pencahayaan mendukung elemen lain, seperti sinkronisasi *pulsating light* dengan lagu Natal atau posisi kardus yang tidak menghalangi arah cahaya. Uji coba dilakukan untuk adegan spesifik, seperti konflik fisik atau monolog, untuk memastikan bahwa transformasi cahaya cukup dramatis dan mendukung permainan aktor. Dengan demikian, desain tata cahaya dapat dipastikan efektif, estetik, dan siap digunakan selama pementasan.

G. Sistematika Penulisan

Struktur laporan penulisan “Penerapan Dramatic Lighting Dalam Penciptaan Tata Cahaya Pada Naskah *Heart Of Almond Jelly* terjemahan Teguh Hari Prasetyo” sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penciptaan, karya terdahulu, landasan teori, metode penciptaan, dan sistematika penulisan.
2. BAB II Berisikan dasar penciptaan yang mencakup konsep penciptaan dan rancangan penciptaan. Serta menjelaskan teknik apa saja yang akan digunakan dalam menciptakan karya.
3. BAB III Proses dan hasil penciptaan mencakup, proses penciptaan hasil penciptaan dan distribusi karya.
4. BAB IV Berisikan kesimpulan dan saran.