

**MEMOAR ALAM BENDA
SEBAGAI IDE PENCIPTAAN KARYA SENI LUKIS**

**PROGRAM STUDI SENI RUPA MURNI
JURUSAN SENI MURNI FAKULTAS SENI RUPA
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2022**

**MEMOAR ALAM BENDA
SEBAGAI IDE PENCIPTAAN KARYA SENI LUKIS**

Tugas Akhir ini Diajukan kepada Fakultas Seni Rupa
Institut Seni Indonesia Yogyakarta Sebagai
Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Bidang
Seni Rupa Murni
2022

PENGESAHAN

Tugas Akhir Penciptaan Karya Seni berjudul:

MEMOAR ALAM BENDA SEBAGAI IDE PENCIPTAAN KARYA SENI LUKIS diajukan oleh Raka Hadi Permadi, NIM. 1512567021, Program Studi Seni Rupa Murni, Jurusan Seni Murni, Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Tugas Akhir pada 15 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing I/Anggota

Dr. Miftahul Munir, M.Hum.

NIP. 197601042 009121001/NIDN.0004017605

Pembimbing II/Anggota

Drs. Dendi Suwandi, MS.

NIP. 19590223 1986011001/NIDN.0023025901

Cognate/Anggota

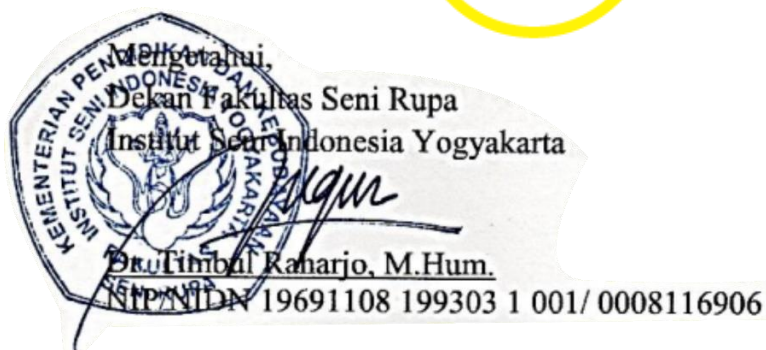

Setyo Priyo Nugroho, M.Sn.

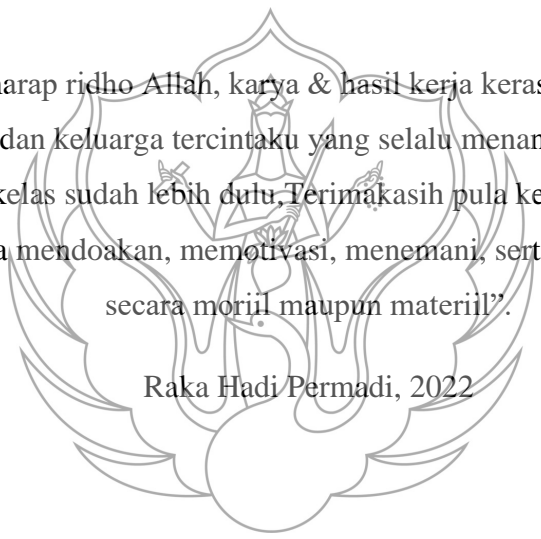
NIP. 197508092003121003/NIDN.0009087504

Ketua Jurusan/Program Studi/Ketua/Anggota

Dr. Miftahul Munir, M.Hum.

NIP. 197601042009121001/NIDN.0004017605

“Dengan mengharap ridho Allah, karya & hasil kerja keras ini ku persembahkan untuk Ibuku dan keluarga tercintaku yang selalu menanyaiku kapan kamu diwisuda adik kelas sudah lebih dulu, Terimakasih pula kepada teman-temanku yang senantiasa mendoakan, memotivasi, menemani, serta memberi dukungan secara moril maupun materiil”.

Raka Hadi Permadi, 2022

Lembar Pernyataan Keaslian

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raka Hadi Permadi

NIM : 1512567021

Dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir penciptaan karya seni yang telah penulis buat adalah hasil karya sendiri dan benar keasliannya, bukan duplikasi atau dibuat oleh orang lain. Laporan ini saya buat berdasarkan kajian dari berbagai sumber baik internet, buku, maupun wawancara sebagai referensi pendukung juga menggunakan buku-buku yang berkaitan. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam paksaan.

Raka Hadi Permadi

NIM. 1512567021

KATA PENGANTAR

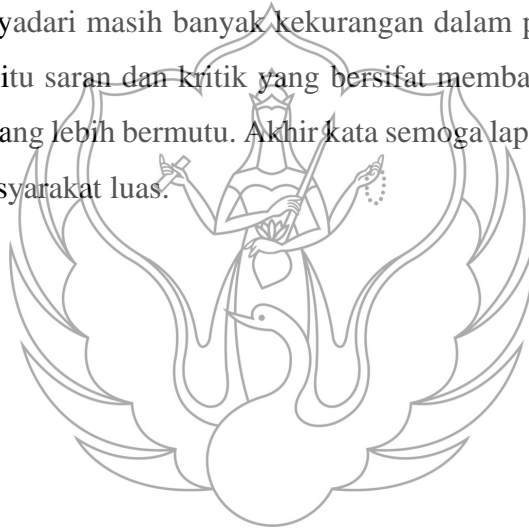
Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “MEMOAR ALAM BENDA SEBAGAI IDE PENCIPTAAN KARYA SENI LUKIS” ini dengan lancar. Adapun tujuannya adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan di dalam mengikuti pendidikan Program Studi Seni Rupa Murni Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini sehingga segala kesulitan dan hambatan yang dialami penulis dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan rasa terima kasih yang seutuhnya kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya memberi kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan baik
2. Ibu tercinta yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan selalu mendukung dan mendoakan sepenuhnya segala pilihanku
3. Sodara -sodaraku yang selalu bertanya kapan kamu akan di wisuda
4. Teman-teman terbaikku yang selalu memberikan support dan dukungan,serta doa sehinggasya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancer.
5. Bapak Dr. Miftahul Munir,M.Hum selaku Ketua Jurusan Seni Murni dan Pembimbing I yang dengan sabar dan sangat suportif, memberi arahan, masukan dan pelajaran berharga selama penyusunan laporan Tugas Akhir dalam kondisi pandemi Covid-19.
6. Bapak Drs., Dendi Suwandi,Ms. selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan sangat suportif, memberi arahan, masukan dan pelajaran berharga selama penyusunan laporan Tugas Akhir dalam kondisi pandemi Covid-19.
7. Bapak Deni Junaedi,S.S.n,M.A., selaku dosen wali yang banyak membimbing dalam proses akademik selama masa perkuliahan.
8. Bapak Dr. Timbul Raharjo, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta
9. Seluruh staff Dosen jurusan Seni Murni Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta

10. Seluruh staff Sekretariat Fakultas Seni Rupa yang telah membantu prosedur administrasi dari awal hingga akhir selama menjadi mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta
11. Saudaraku, Cheetah & kikik, Adi Nugroho, Septian Adie.P Tepos, Magas Gardena, Landha Bellamora, I Made Dabi Arnasa, Ilham .P, Acil, Khoir, Ana Nur Aningsih, Anjastama H. P, Fadhlana Fariz, Ubaidullah Al-Fakih Khoir, Fandi Angga Saputra, Tri Julianto, dan rekan – rekan Seni Lukis angkatan 2015 Jurusan Seni Rupa Murni Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu
12. Seluruh pihak yang telah memberikan berbagai bentuk bantuan sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kemajuan yang lebih bermutu. Akhir kata semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat luas.

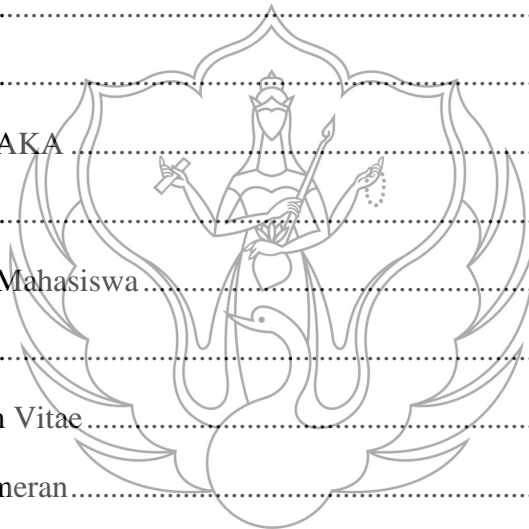

Yogyakarta,
Raka Hadi Permadi

DAFTAR ISI

Halaman Judul ke – 1	i
Halaman Judul ke – 2	ii
Halaman	
PENGESAHAN	iii
Lembar Pernyataan Keaslian.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Penciptaan	3
C. Tujuan dan Manfaat	4
1. Tujuan.....	4
2. Manfaat.....	4
D. Makna Judul	4
BAB II KONSEP	7
A. Konsep Penciptaan	7
B. Konsep Perwujudan	9
1. Bentuk	10
2. Garis	11
3. Warna	12
4. Gaya.....	13
5. Teknik.....	15

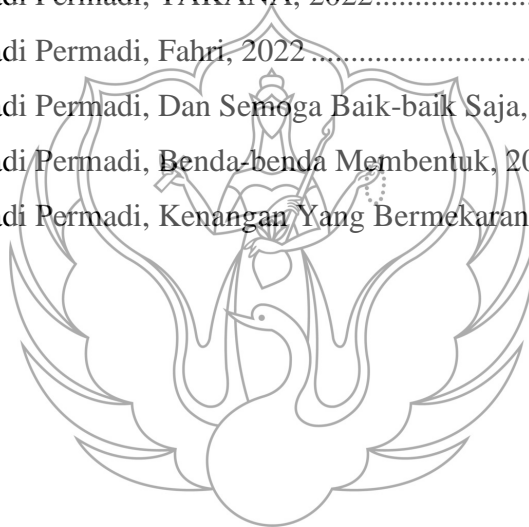
6. Ekspresionisme.....	16
7. Metafora	16
8. Referensi Karya	17
BAB III PROSES PEMBENTUKAN.....	20
A. Bahan.....	20
B. Alat.....	22
C. Teknik	24
D. Tahapan Pembentukan	25
BAB IV TINJAUAN KARYA	29
BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	63
A. Foto Diri Mahasiswa.....	63
B. Biodata	63
C. Curriculum Vitae.....	64
D. Poster Pameran.....	67
E. Katalog	68
F. Foto Suasana Pameran	69

DAFTAR GAMBAR

Gb. 1. Lukisan Raka Hadi Permadi, alam benda oleh Vincent Van Gogh ,1888	10
Gb. 2. Foto album personel The Beatles dalam album abbey road dan Lukisan Here Comes The Sun	11
Gb. 3. Gapura di Dusun Karang	11
Gb. 4. Raka Hadi Permadi, Dalam Ruang Rindu, 2021	12
Gb. 5. Raka Hadi Permadi, Memoirs Bloom, 2021	13
Gb. 6. Lukisan Affandi, Kabah, 1907-1990	14
Gb. 7. Rembrandt Van Rijn, Self-Potrait (The Guardian)	14
Gb. 8. Karya Vincent van gogh	17
Gb. 9. Karya Widayat, 1985	18
Gb. 10. Raka Hadi Permadi, TAKANA, Empat belas Hari, 2021	18
Gb. 11. Lukisan Jumaldi Alfi, Lukisan Affandi	19
Gb. 12. Cat Akrilik	20
Gb. 13. Kain kanvas, Spanram dan guntacker	21
Gb. 14. rubber dan gesso	21
Gb. 15. Kuas	22
Gb. 16. Palet dan wadah cat	22
Gb. 17. Pisau Pallet	23
Gb. 18. Plastik Adonan Cat	23
Gb. 19. Buku Sketsa dan pensil	24
Gb. 20. Laptop	24
Gb. 21. Sketsa	26
Gb. 22. Sketsa pensil di atas kertas	26
Gb. 23. sketsa pada media kanvas	27
Gb. 24. Pemberian warna layer pertama	27
Gb. 25. Pemberian gradasi dan line art	28
Gb. 26. Tahap pemberian detail	28
Gb. 27. Raka Hadi Permadi, Here Comes The Sun #2, 2022	29
Gb. 28. Raka Hadi Permadi, Study At Home, 2021	31
Gb. 29. Raka Hadi Permadi, Paduan Suara, 2021	33
Gb. 30. Raka Hadi Permadi, Memoirs Bloom, 2021	35

Gb. 31. Raka Hadi Permadi, Dalam Ruang Rindu, 2021.....	36
Gb. 32. Raka Hadi Permadi, Memoar Alam Benda, 2022	37
Gb. 33. Raka Hadi Permadi , TAKANA, 2021	38
Gb. 34. Raka Hadi Permadi , Memori Yang Mekar, 2020.....	40
Gb. 35. Raka Hadi Permadi, Indonesia Miss Updet, 2020	41
Gb. 36. Raka Hadi Permadi, Pepeling, 2021.....	43
Gb. 37. Raka Hadi Permadi, Here Comes The Sun, 2021	44
Gb. 38. Raka Hadi Permadi, WAR INSIDE, 2022	46
Gb. 39. Raka Hadi Permadi, SEK SABAR, 2022.....	48
Gb. 40. Raka Hadi Permadi, SENTEER, 2022	50
Gb. 41. Raka Hadi Permadi, Empatbelas Hari, 2022.....	51
Gb. 42. Raka Hadi Permadi, TAKANA, 2022.....	53
Gb. 43. Raka Hadi Permadi, Fahri, 2022	54
Gb. 44. Raka Hadi Permadi, Dan Semoga Baik-baik Saja, 2022	55
Gb. 45. Raka Hadi Permadi, Benda-benda Membentuk, 2022	56
Gb. 46. Raka Hadi Permadi, Kenangan Yang Bermekaran, 2022	57

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Foto dan Data Diri Mahasiswa

LAMPIRAN 2 : Poster Pameran

LAMPIRAN 3 : Katalog

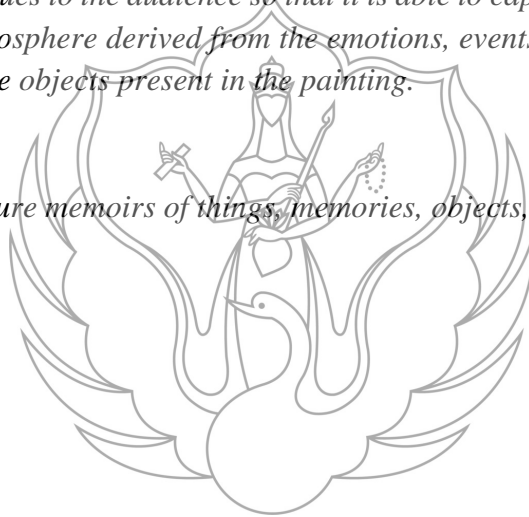
LAMPIRAN 4 : Foto Situasi Pameran

ABSTRACT

. Natural memoirs Objects are an important part of human life. Memoirs of the nature of things are a marker of the development of human civilization that represents many things such as technology, art, religion and others. Objects are not always judged by function. Giving value to objects can involve many things such as memories, emotions, memories, and history. The giving of this value is subjective, so that objects become a marker of an event. The objects in this final project painting come from simple objects that are present in everyday life. These objects are considered important because of the existence of other values apart from the function of these objects. This value-giving involves emotions, memories, and memories of a subjective nature. In this final project work, natural memoirs of objects are used to construct the atmosphere or idea that the author wants to create into the work. Through truth and color, this painting is expected to give its own sensation to the audience who enjoy the work. This work is expected to be able to provide other values to the audience so that it is able to capture the essence of each memory and atmosphere derived from the emotions, events, and memories of each audience from the objects present in the painting.

Key Words : Nature memoirs of things, memories, objects, paintings

ABSTRAK

Memoar alam Benda merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Memoar alam benda merupakan penanda dari perkembangan peradaban umat manusia yang mewakili banyak hal seperti teknologi, seni, agama dan lainnya. Benda tidak selalu dinilai berdasarkan fungsi. Pemberian nilai kepada benda bisa melibatkan banyak hal seperti ingatan, emosi, kenangan, maupun sejarah. Pemberian nilai ini bersifat subjektif, sehingga benda menjadi sebuah penanda atas sebuah kejadian. Benda-benda pada lukisan tugas akhir ini berasal dari benda-benda sederhana yang hadir pada kehidupan sehari-hari. Benda-benda ini dianggap penting karena adanya pemberian nilai yang lain selain dari fungsi benda-benda tersebut. Pemberian nilai ini melibatkan emosi, ingatan, dan kenangan yang bersifat subjektif. Pada karya tugas akhir ini, memoar alam benda digunakan untuk mengkonstruksi suasana atau ide yang ingin penulis cipta kedalam karya. Melalui kebentukan dan warna, lukisan ini diharapkan memberikan sensasi tersendiri kepada para audiens yang menikmati karya. Karya ini diharapkan mampu memberikan nilai yang lain pula kepada para audiens sehingga mampu menangkap esensi dari tiap-tiap kenangan dan suasana yang berasal dari emosi, peristiwa, dan kenangan masing-masing audiens dari benda-benda yang hadir dalam lukisan.

Kata kunci : Memoar alam benda, kenangan, benda, seni lukis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2020, tepatnya di bulan Maret warga di daerah tempat tinggal penulis di gegerkan dengan adanya pandemi virus covid 19 yang mengakibatkan banyak kematian serta berdampak besar baik pada pola hidup manusia maupun ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Ketika semua harus dengan jarak, pola hidup yang steril serta minimnya interaksi antara manusia satu dengan lainnya. Pandemi menciptakan banyak hal yang membuat tatanan polahidup baru. Tatanan yang membuat setiap manusia harus melakukan atau menjadi hal yang wajib. Akibat banyaknya dampak serta permasalahan yang ditimbulkan oleh virus tersebut membuat banyak yang berlomba untuk menangani serta memerangi virus tersebut, agar dampak yang di akibatkan dapat diminimalisir dengan harapan dapat mengembalikan atau memulihkan tatanan hidup manusia di seluruh dunia seperti sedia kala, tanpa di selimuti rasa ketakutan akan virus covid19.

Dari uraian di atas pula yang melatar belakangi serta memberikan perubahan karya penulis. Pandemi virus covid 19 memunculkan memoar alam benda bagi diri penulis. Ketertarikan penulis untuk memilih memoar alam benda kedalam proses kekaryaan penulis adalah dari pengulangan rutinitas seperti mengamati benda-benda. Penulis meraskan seperti menjalani study seni seperti pada saat menempuh pendidikan akademi seni rupa. Dalam akademi seni, menggambar alam benda disebut juga dengan menggambar bentuk.

Gambar Bentuk dikenal sebagai salah satu studi dalam bidang seni rupa khususnya dibidang seni lukis, dimana hal ini dibutuhkan untuk dasar pembelajaran melukis objek. Seni lukis yang mengambil objek alam benda terkait pada aturan menggambar bentuk (dimana alam benda juga bagian dari gambar bentuk) yaitu harus mengerti perspektif, komposisi, penyinaran, dan bayang-bayang serta teknik menggunakan alat atau media dalam melukis (Setya, 2010: 7) hal tersebutlah yang menjadikan memoar atau kenangan-

kenangan pada masa tersebut seperti bermekaran sehinggakan menimbulkan gairah dan semangat serta ide-ide fresh, baru dan segar terkumpul. Bisa dikatakan pula memoar yang timbul dari gesekan rutinitas dengan alam maupun benda sekitar ini muncul dari tingkah dan laku penulis terhadap lingkungan sekitarnya selama pandemi, yang sering menjadi bahan fikiran dan menjadi hal yang di amati bagi diri penulis. Pandemi menimbulkan banyak hal negatif sesekali penulis juga mengamati apa dampak yang berbahaya dari adanya pandemi terhadap lingkungan. Limbah menjadi semakin banyak di produksi secara sadar atau tidak sadar oleh manusia dan menjadi seperti amuklatah, menjadikan problem baru selain dampak covid 19 yang masih mengancam jiwa tiap manusia. Hal yang secara alami terekam dan menjadi memoar baru dalam kehidupan penulis. Dari hal sekitar penulis berusaha memilah-milah apa yang dapat penulis lakukan, banyak memoar baru yang timbul dari adanya pandemi, penulis mengumpulkan dan mengolah kegelisahan yang di alaminya kedalam karya seni.

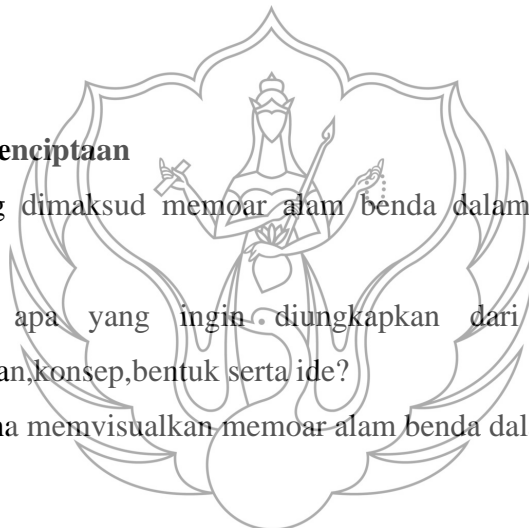
Penulis hanya berusaha untuk mengubah hal-hal negatif tersebut menjadi sebuah kegiatan yang positif kedalam hidupnya. Mengatasi pandemi dengan menerapkan nya kedalam karya. Dari semua memoar yang ter kumpul menjadi banyak karya baru dan membuat penulis kembali produktif, terus berproses, serta berkesenian. Memang hasil dari lukisan dengan tema memoar alam benda tidak berusaha meniru atau menyalin ketampakan benda di kehidupan nyata apa adanya, melainkan berusaha untuk menciptakan kesan dari benda-benda tersebut yang telah diolah dengan pengamatan dan perasaan seorang pelukis. Hal tersebut yang menjadi kepekaan pada diri, lingkungan keluarga, sekitar, serta kesadaran mengingat kejadian sebagai pembelajaran diri dalam bersikap ataupun menyikapi *pandemic* dengan, bersabar, serta bersemangat bangkit dari keterpurukan.

Memoar yang tumbuh secara alami penulis visualkan melalui media duadimensional (lukisan) baik memoar yang tumbuh atau bangkit dari alam benda sekitar ataupun yang kiranya pernah memiliki kesan dalam hidup penulis. lebih jelasnya melukiskan memoar masa kini atau lampau yang bangkit dalam

ingatan penulis melalui alam dan benda sekitar. Penulis tertarik untuk melihat memoar melalui metafor benda, dari sisi estetis benda itu sendiri, dari memoar atau kenangan yang melekat pada benda tersebut terutama pada benda-benda sederhana yang sering dijumpai. Bagi penulis setiap benda memiliki sesuatu karakter yang bisa dinikmati secara estetis. Kecendrungan ini yang membuat penulis melihat benda-benda disekitar secara lebih intensif, khususnya pada benda-benda sederhana yang diupayakan untuk mengangkat nilai estetis dan kenangan dari benda itu sendiri, yang menjadi ide, masalah, atau keadaan yang dijadikan isi dari suatu ciptaan karya seni sebagai terapi diri untuk menyikapi keterpurukan akan dampak yang di akibatkan oleh *pandemic covid 19* menjadi solusi bagi diri penulis melalui memoar alam benda.

B. Rumusan Penciptaan

1. Apa yang dimaksud memoar alam benda dalam penciptaan karya seni Lukis?
2. Gagasan apa yang ingin diungkapkan dari tema tersebut, serta perwujudan, konsep, bentuk serta ide?
3. Bagaimana memvisualkan memoar alam benda dalam bentuk seni lukis?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Mendiskripsikan konsep memoar alam benda sebagai ide penciptaan senilukis.
- b. Menjelaskan mengenai gagasan visualisasi lukisan yang terinspirasi dari memoar alam benda dimasyarakat
- c. Mendiskripsikan bentuk lukisan yang terinspirasi dari memoar alam benda melalui visual dalam karya seni lukis

2. Manfaat

- a. Bagi penulis pribadi, dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dan lebih mendalami tentang memoar melalui alam benda.
- b. Bagi dunia seni rupa, dapat menjadi inspirasi dan bisa dijadikan referensi tentang metode mengungkapkan kenangan atau memoar melalui benda benda sebagai pematiknya.
- c. Melalui karya seni diharapkan dapat memberikan perenungan terutama dalam sikap dan pandangan hidup agar berkembang menjadi lebih baik.
- d. Menambah pengetahuan tentang apa yang timbul dan tumbuh di sekitar melalui media karya seni.
- e. Sebagai referensi dan pengetahuan mengenai seni lukis pada masyarakat yang lebih luas.

D. Makna Judul

Judul dalam Proposal Tugas Akhir ini adalah “Memoar Alam Benda Sebagai Ide Penciptaan Karya Seni Lukis”, untuk menghindari salah pengertian terhadap judul penulisan, maka perlu diberikan batasan berupa pengertian kata-kata yang bermaksud dalam kalimat utama terutama yang memiliki arti khusus.

Memoar:

me-mo-ar / *mémoar* / kenang-kenangan sejarah atau catatan peristiwa masa lampau menyerupai autobiografi yang ditulis dengan menekankan pendapat, kesan, dan tanggapan pencerita atas peristiwa yang dialami dan tentang tokoh yang berhubungan dengannya; catatan atau rekaman tentang pengalaman hidup seseorang; (<https://kbbi.web.id/memoar>)

Alam:

segala yang ada di langit dan di bumi (seperti bumi, bintang, kekuatan):
- *sekeliling*; (<https://www.kbbi.web.id/alam>)

Benda:

/ben-da/ n segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad (bukan roh); (<https://www.kbbi.web.id/benda>)

Alam Benda

Kata alam benda yang dalam bahasa Inggris still-life, mengandung arti benda apapun saja baik buatan manusia ataupun terbentuk dari proses alam seperti tanaman bunga, buah-buahan dan lain-lainnya, yang disusun atau ditata sedemikian rupa, membentuk komposisi tertentu dan dalam kondisi diam, untuk kemudian direkam dalam bentuk gambar, lukisan ataupun dalam bentuk fotografi (<https://ocw.upj.ac.id>, 8Mei2021,0103)

Sebagai:

Kata depan untuk menyatakan hal yang serupa; sama; semacam (itu). (kbbi)

Ide:

/idé/ n rancangan yang tersusun di dalam pikiran; gagasan; cita-cita: (<https://www.kbbi.web.id/ide>)

Penciptaan:

Cipta; kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru; angan-angan yang kreatif. (KBBI)

Karya Seni:

Buah tangan atau hasil seni, baik berupa fisik maupun non fisik.

Seni Lukis:

Merupakan bahasa ungkapan dari pengalaman artistik maupun ideologis yang menggunakan warna dan garis, guna mengungkapkan perasaan, mengekspresikan emosi, gerak, ilusi maupun ilustrasi dari kondisi subjektif seseorang. Secara teknik seni lukis merupakan tebaran pigmen atau warna cair pada permukaan bidang datar (kanvas, panel, dinding, kertas) untuk menghasilkan sensasi atau ilusi keruangan, gerakan, tekstur, bentuk sama baiknya dengan tekanan yang dihasilkan kombinasi unsur-unsur tersebut, tentu saja hal itu dapat dimengerti, bahwa melalui alat teknis tersebut dapat mengekspresikan emosi, ekspresi, simbol, keragaman dan nilai-nilai lain yang bersifat subjektif. (Muhidin M Dahlan: 2012)

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas makna judul dari *Memoar Alam Benda Sebagai Ide Penciptaan Karya Seni Lukis* adalah usaha untuk melakukan observasi untuk merepresentasikan catatan atau pengalaman hidup penulis melalui metafor benda dan lingkungan sekitarnya berdasarkan sudut pandang penulis ,menggunakan unsur-unsur dasar seni rupa ke dalam lukisan.