

**NILAI-NILAI ESTETIKA ZEN BUDDHISME
SEBAGAI INSPIRASI PENCIPTAAN SENI GRAFIS**

PENCIPTAAN KARYA SENI

Oleh :

Deki Hadiana

NIM 1112249021

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

2017

**NILAI-NILAI ESTETIKA ZEN BUDDHISME
SEBAGAI INSPIRASI PENCIPTAAN SENI GRAFIS**

Deki Hadiana

NIM 1112249021

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

2017

Tugas Akhir Karya Seni Grafis judul: **NILAI-NILAI ESTETIKA ZEN BUDDHISME SEBAGAI INSPIRASI PENCIPTAAN SENI GRAFIS** diajukan oleh Deki Hadiana, NIM 1112249021, Program Studi S-1 Seni Rupa Murni, Jurusan Seni Murni, Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, telah di setujui Tim Pembina Tugas Akhir pada tanggal 13 Juli 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing I/Anggota

Dr. Suwarno, M.Hum.
NIP.196204291989021001

Pembimbing II/Anggota

Drs. Syafruddin, M.Hum.
NIP. 195408021981031004

Cognate/Anggota

Deni Junaedi, S.Sn., M.A.
NIP. 197306212006041001

Ketua Jurusan/
Program Studi/Ketua/Anggota

Lutse Lambert Daniel Morin, M.Sn.

NIP.197610072006041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Rupa
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Dr. Suastiwi, M.Des.
NIP 19590802 198803 2 002

Tugas Akhir Karya Seni Grafis judul: **NILAI-NILAI ESTETIKA ZEN BUDDHISME SEBAGAI INSPIRASI PENCIPTAAN SENI GRAFIS** diajukan oleh Deki Hadiana, NIM 1112249021, Program Studi S-1 Seni Rupa Murni, Jurusan Seni Murni, Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, telah di setujui Tim Pembina Tugas Akhir pada tanggal 13 Juli 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing I/Anggota

Dr. Suwarno, M.Hum.
NIP.196204291989021001

Pembimbing II/Anggota

Drs. Syafruddin, M.Hum.
NIP. 195408021981031004

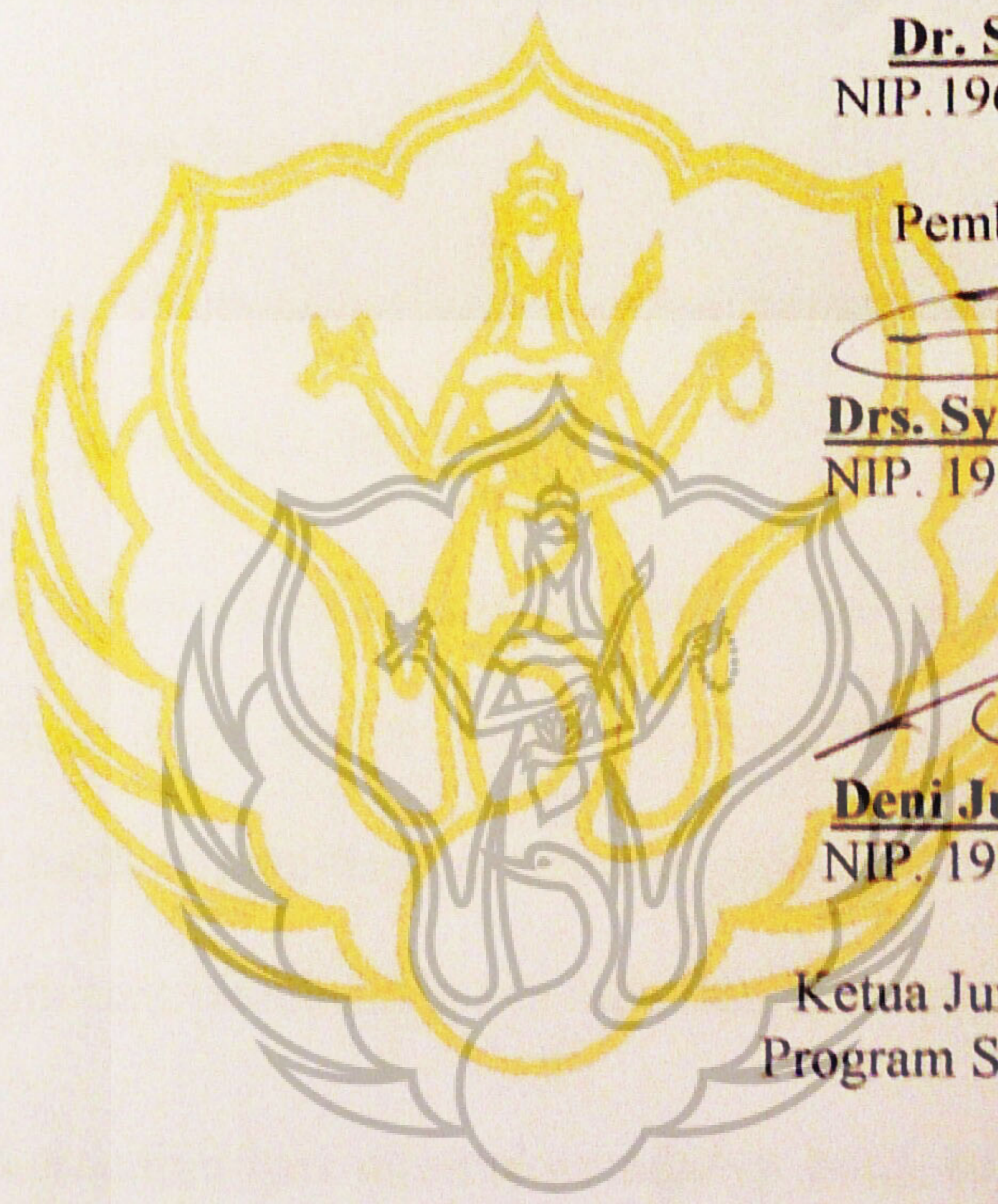
Cognate/Anggota

Deni Junaedi, S.Sn., M.A.
NIP. 197306212006041001

Ketua Jurusan/
Program Studi/Ketua/Anggota

Lutse Lambert Daniel Morin, M.Sn.

NIP.197610072006041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Rupa
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Dr. Suastiwi, M.Des.
NIP 19590802 198803 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Deki Hadiana

NIM : 1112249021

Jurusan/prodi : Seni Rupa Murni/ SeniGrafis

Fakultas : Seni Rupa Murni

Judul Tugas Akhir : Nilai-nilai estetika Zen Buddhisme sebagai inspirasi penciptaan Seni Grafis

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, karya ilmiah ini tidak berisi materi yang ditulis orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan dengan mengikuti tata cara penulisan karya tulis ilmiah yang lazim.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti bahwa pernyataan ini tidak benar, hal itu menjadi tanggungjawab saya.

Yogyakarta, 5 Juli 2017

Deki Hadiana

*Semua ini Kupersembahkan
Untuk Ayah dan Ibuku
Kedua Pintu Surgaku
Dalam Berbakti*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Tugas Akhir yang berjudul **NILAI-NILAI ESTETIKA ZEN BUDDHISME SEBAGAI INSPIRASI PENCIPTAAN SENI GRAFIS** ini berhasil diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tugas Akhir ini ditujukan sebagai syarat kelulusan sarjana S-1 program studi Seni Rupa Murni, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama proses penyusunan tugas akhir ini dijadikan sebagai pelajaran dan pengalaman berharga yang bisa dimanfaatkan di kemudian hari.

Rasa terimakasih juga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses perancangan dan penciptaan karya tugas akhir ini :

1. Allah SWT yang telah memberikan segala karuniaNYA, ridha dan keberuntungan bagi saya.
2. Kepada orang tua yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan moril serta materil tiada henti-henti.
3. Dr. Suwarno Wisetrotomo, M.Hum. Selaku dosen pembimbing I, terimakasih atas bimbingan, kritik dan saran yang telah diberikan selama ini dalam laporan ataupun karya hingga dapat terselesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

- 4 Drs. Syafruddin, M.Hum. Selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan, bimbingan, motivasi, dan kritikan dalam laporan maupun karya hingga dapat selesainya Tugas Akhir ini dengan baik.
- 5 Prof. Dr. M. Dwi Marianto, MFA., Ph.D. selaku dosen wali.
- 6 Bapak Prof. Dr. M. AgusBurhan, M.Hum, selakuRektorInstitutSeni Indonesia Yogyakarta.
- 7 Ibu Dr. Suastiwi, M.Des., selaku Dekan Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- 8 Dosen-dosen yang telah mengajarkan dan memberikan banyak ilmu selama masa studi. Yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya terima kasih atas bimbingan dan kesabaran dalam memberikan ilmunya.
- 9 Bapak dan Ibu, tiada kata yang tepat untuk mengungkapkan rasa terimakasih pada mereka.
- 10 Semua pihak yang telah membantu dalam segala hal, dimulai dari masuk Institut ini sampai lulus, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Jika ada nama yang belum tercantum, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selebihnya tidak ada kata lagi yang bisa terucap selain terima kasih yang tidak terkira atas semua dukungan moral dan materi yang telah diberikan selama ini. Semoga karya Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya menginspirasi untuk karya-karya yang baru selanjutnya.

Yogyakarta,

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Penciptaan	3
C. Tujuan dan Manfaat	3
1. Tujuan	3
2. Manfaat	4
D. Penegasan Judul	4
BAB II KONSEP	7
A. Konsep Penciptaan	7
B. Konsep Perwujudan	12
BAB III PROSES PEMBENTUKAN	19
A. Alat	19
B. Bahan	22
C. Teknik	24
D. Tahapan Pembentukan	25
BAB IV TINJAUAN KARYA	38
BAB V PENUTUP	59
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Haboku sansui	15
Gambar 2 Enso	16
Gambar 3 <i>Black Circle</i> Karya Kasimir Malevich	17
Gambar 4 Karya Kasimir Malevich	17
Gambar 5 Pisau Cukil	19
Gambar 6 Roler	20
Gambar 7 Kaca	20
Gambar 8 PisauPalet	21
Gambar 9 Botol dan peralatan lainnya	21
Gambar 10 Papan MDF	23
Gambar 11 Tinta Cetak	23
Gambar 12 Minyak Tanah	24
Gambar 13 Pengukuran dan pemotongan MDF	26
Gambar 14 Pembuatan sketsa awal pada MDF	26
Gambar 15 Proses pencukilan	27
Gambar 16 Proses pengukuran dan pemotongan	28
Gambar 17 Hasil dari pemotongan	28
Gambar 18 Pencukilan bidang <i>outline</i>	29
Gambar 19 Pengukuran MDF padaKertas	30
Gambar 20 Pengkomposisian bidang MDF padaKertas	30
Gambar 21 Pemberian tinta dengan roll pada MDF bidang.	31
Gambar 22 Pencetakan bidang MDF pertama pada kertas.	32
Gambar 23 Hasil Pencetakan bidang MDF pertama pada kertas.	32
Gambar 24 Pencetakan bidang MDF kedua pada kertas.	33
Gambar 25 Hasil pencetakan bidang MDF kedua pada kertas.	33
Gambar 26 Hasil pencetakan semua bidang MDF pada kertas.	34
Gambar 27 Pemberian tinta dengan roll padapapan MDF.	34
Gambar 28 Penempatan papan MDF pada kertas.	35
Gambar 29 Penggosokan kertas dengan sendok	35

Gambar 30 Pengecekan dari tahap penggosokan kertas.....	36
Gambar 31 Hasil akhir dari pencetakan karya.	37
Gambar 32 Karma	39
Gambar 33 <i>Ignorance</i>	40
Gambar 34 Dhatu	41
Gambar 35 Avidya	42
Gambar 36 Rupa.....	43
Gambar 37 Dhuka	44
Gambar 38 Klesha	45
Gambar 39 Akusala.....	46
Gambar 40 Skanda	47
Gambar 41 Samsara	48
Gambar 42 Dhyana.....	49
Gambar 43 <i>Non-Attachment</i>	50
Gambar 44 Mana.....	51
Gambar 45 Alaya-Vijnana	52
Gambar 46 Kusala.....	53
Gambar 47 Grasping	54
Gambar 48 Nama.....	55
Gambar 49 Manovijnana.....	56
Gambar 50 Nidana	57
Gambar 51 Komposisi#1	58

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Foto dan Biodata Mahasiswa 62
LAMPIRAN 2: Poster Pameran 64
LAMPIRAN 4: Katalogus 65
LAMPIRAN 3 : Foto Suasana Pameran 66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penciptaan

Kekaguman terhadap bentuk-bentuk ekspresif, dalam menciptakan sebuah karya seni, tidak pernah lepas dari pengaruh alam disekitarnya dan proses kesadaran adanya keindahan dalam dirinya sendiri. Begitu juga pengaruh berbagai hal muncul dari apa yang bisa dipelajari dan dipahami. Seperti halnya membaca buku, melihat lingkungan sekitar, dan merasakan adanya persinggungan emosi atau rasa yang sama.

Bersumber dari hasil pembelajaran tentang estetika, terutama dengan konsep estetika Zen Buddhisme, penulis tertarik dan terinspirasi oleh konsep-konsep filosofis estetika Zen Buddhisme. Konsep kesederhaan dalam mengolah emosi, ternyata memuat kandungan-kandungan yang syarat akan makna dan kedalaman fikir para penganutnya.

Awalnya Zen sendiri berasal dari India, sampai di Cina dan menemukan bentuk yang lebih nyata setelah kontak dengan pemikiran-pemikiran Lao-tsu yang menghargai tinggi kerja tangan manusia. Kemudian semakin mendalam setelah bertemu dengan pemikiran etika dan budaya Confucian. Sesungguhnya Zen terlahir dari Buddhisme, dan pada perkembangannya terpecah menjadi dua aliran, Hinayana dan Mahayana. Zen sendiri mengakar pada aliran Mahayana.¹

---

¹ Matius Ali, 2009. *Estetika, Sebuah Pengantar Filsafat Keindahan dari Yunani Kuno Sampai Zen Buddhisme*, Tangerang, Sanggar Luxor. p.157

Selanjutnya benih Zen sampai juga ditanah Jepang pada masa Kamakura (1185-1236) yang tidak hanya memperkaya kasanah kerohanian Jepang namun juga berpengaruh secara mendalam pada kehidupan militer dan karya seni dan bahkan dalam hidup keseharian bangsa Jepang.

Pendekatan Zen Buddhisme terhadap realitas yang juga mempengaruhi ekspresi seni mereka dapat dirunut lewat pendekatan yang berlawanan dengan pendekatan ilmiah. Zen buddhisme justru masuk dalam obyek itu sendiri, ke inti realitas. Maka pengamatan terhadap realitas selalu didahului dengan permenungan dalam keheningan untuk melihat apakah semuanya itu memang ada sebagai adanya. Tidak justru keluar mengambil jarak agar bisa menalari obyek secara logis sebagaimana terjadi dalam pemikiran Barat.

Kemampuan untuk menghantar orang sampai pada kedalaman yang transendental di tengah keserbanekaan realitas ini disebut sebagai "wabi". Arti harafiahnya adalah kesederhanaan, menjadi miskin atau menjadi sederhana dalam kehidupan nyata. Artinya kesadaran terhadap realitas seperti tidak tergantung pada hal-hal duniawi, seperti kesehatan, kekuatan dan reputasi. Orang harus mengarahkan diri dan merasai kehadiran akan nilai-nilai yang lebih tinggi dan luhur.

Menurut Zen Buddhisme pada dasarnya dalam diri manusia ada arus kerinduan kuat untuk suatu kali kembali pada alam, akrab dan merasakan getarannya. Zen tampil mendobrak pandangan yang mendewa-dewakan hasil buatan manusia dan mau membuat ikatan erat dengan yang ada dibalik realitas. Dengan kata lain Zen membantu orang untuk tidak melupakan tanah, tetapi

selalu bersahabat dengan alam secara sederhana dan bersahaja. Bukannya kekayaan pemikiran, bukan pula kecanggihan dan rapinya sistematika filosofis yang dicari, namun amatlah cukup kalau orang dapat tinggal tenang mengkontemplasikan alam dan merasa akrab dengan dunia.

B. Rumusan Penciptaan

Setelah beberapa alasan yang dikemukakan, maka rumusan penciptaannya adalah:

- a. Bagaimanakah mengekspresikan pemaknaan terhadap konsep filosofis estetika Zen Buddhisme?
- b. Bentuk seperti apa yang bisa mewakili nilai-nilai estetik Zen Buddhisme dalam karya seni grafis?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan

Karya tugas akhir ini memiliki tujuan utama yaitu :

- a. Sebagai sarana mengekspresikan sebuah gagasan dalam diri penulis sehingga menjadi bahan pemikiran bagi para penikmat seni.
- b. Sebagai media diskusi ide, yang diharapkan memunculkan pemikiran kritis tentang perkembangan seni rupa sekarang ini.
- c. Membuat kemungkinan-kemungkinan baru terhadap visualisasi seni rupa, khususnya seni grafis.

Manfaat

- a. Bagi diri penulis, bermanfaat untuk memahami, menghayati dan menambah wawasan terhadap bentuk kesenian dari Asia Timur.
- b. Merupakan tanggung jawab penulis untuk menyampaikan sebuah wacana agar dalam seni grafis dapat mengingatkan dan membuka pandangan baru tentang konsep estetika dari Asia Timur.
- c. Menambah pengetahuan terhadap pemahaman estetika yang ada.

D. Makna Judul

Arti nilai biasanya lebih terkait kepada sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, karena sebuah gagasan yang diciptakan oleh daya cipta manusia harus mempunyai manfaat terhadap kehidupan di sekitarnya.

Nilai atau harga diartikan sebagai benda, barang, makhluk hidup, pribadi, gagasan, tujuan, cita-cita, dan kekayaan yang melekat pada semua itu, yang mempunyai daya kekuatan untuk menarik dan memikat budi, minat, dan keinginan manusia. Pengakuan adanya nilai, hidup manusia menjadi bernilai, berarti, bermakna. Apabila sudah menjadi milik, nilai itu menjadi prinsip dan cita-cita yang melandasi dan mengarahkan hidup manusia. Pemilikan nilai objektif menjadi subjektif itu pada gilirannya mengandaikan pemahaman atas nilai-nilai yang ada, sikap mau memilih, memeluk, dan menghayati.²

---

² A. Mangunhardjana, 1997. *Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z*. Yogyakarta. Kanisius p.11

Kata estetik biasanya juga terkait dengan kata estetis yang berarti pengamatan yang dilakukan dengan panca indra.³ Estetik tidak hanya membicarakan masalah karya-karya seni yang indah, tetapi juga membicarakan masalah cita-rasa dan patokan dalam membuat pertimbangan atau penilaian tentang nilai seni.⁴ Pengolahan dan perenungan suatu pemikiran tentang obyek seni menurut mental-spiritual atau imaji kreatif pembuatnya.

Zen Buddhisme merupakan aliran Buddhis yang masuk ke Jepang dari daratan Korea dan Cina yang asalnya dari India. Zen tidak mempunyai ajaran atau rumusan-rumusan pemikiran, kecuali berusaha membebaskan seseorang dari ikatan lahir dan mati dengan memahami kekhasan diri sendiri secara intuitif.⁵ Mempunyai kesadaran akan diri terlebih dalam hal kedisiplinan dan membuang jauh hasrat akan keinginan-keinginan. Karena kesederhanaannya, Zen amat mudah menyesuaikan diri dengan hampir setiap ajaran filsafat dan moral.

Nilai estetik Zen Buddhisme lebih berkaitan erat dengan konsep spiritual, adapun pendekatan Zen terhadap realitas yang juga mempengaruhi ekspresi dalam berkeseniannya

Setelah dikemukakan sejumlah pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Nilai-nilai Estetik Zen Buddhisme sebagai sumber inspirasi bermakna, bahwa berbagai nilai keindahan yang bersifat spiritual dalam ajaran Zen Buddhisme telah menjadi sumber inspirasi untuk diolah dan diekspresikan

---

³ Matius Ali,*op.cit.*, p.157

⁴*Ibid.* p.157

⁵ Fx. Mudji Sutrisno SJ, 1993. *Estetika, Filsafat Keindahan*. Yogyakarta. Kanisius p.129

dalam seni grafis sesuai dengan visi dan referensi batin dan referensi visual penulis.

Keterarikan penulis terhadap Zen Buddhisme bukan berarti penulis sebagai penganut agamanya, tetapi terletak pada nilai-nilai estetikanya yang terwujud dalam seni visualnya yang merangsang imajinasi penulis untuk mengekspresikan kembali dalam seni grafis.

