

Seni Kinetik

(Studi Proses Kreatif dan Karakteristik Karya Rudi Hendriatno)

TESIS
PENGKAJIAN SENI

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat magister
dalam bidang Seni, Minat Utama Kriya Kayu.

Rio Raharjo
NIM: 1520937412

**PROGRAM PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN
PASCASARJANA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2018**

PERTANGGUNGJAWABAN TERTULIS
PENGKAJIAN SENI

Seni Kinetik
(Studi Proses Kreatif dan Karakteristik Karya
Rudi Hendriatno)

Oleh:

Rio Raharjo

NIM. 1520937412

Telah dipertahankan pada tanggal 25 Juni 2018
Di depan Dewan Penguji Yang terdiri dari

Pembimbing I

Dr. Suwarno Wisetrotomo, M. Hum.

Penguji Ahli,

Dr. Edi Sunaryo, M. Sn.

Ketua Tim Penilai,

Dr. Prayanto Widyo Haryanto, M. Sn.

Yogyakarta, 25 JUL 2018

Direktur,

Prof. Dr. Djohan, M.Si.

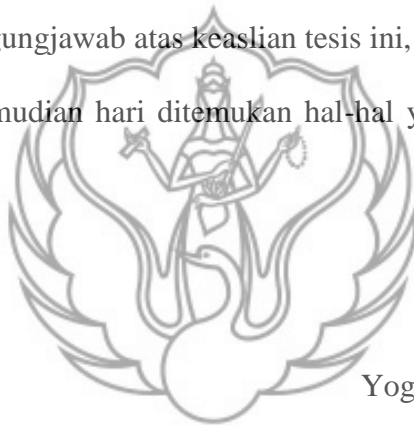

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi manapun.

Tesis ini merupakan hasil pengkajian/penelitian yang didukung sebagai referensi, dan sepengetahuan saya belum pernah ditulis dan dipublikasikan kecuali secara tertulis diacu dan disebutkan dalam kepustakaan.

Saya bertanggungjawab atas keaslian tesis ini, dan saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini.

Yogyakarta,.....

Yang membuat pernyataan,

Rio Raharjo

NIM: 1520937412

KINETIC ART
(STUDY OF CREATIVE PROCESS AND ARTWORK CHARACTERISTIC
RUDI HENDRIATNO)

Written Project Report
Composition and Research Program
Graduate Program of Indonesia Institut of The Art Yogyakarta, 2018

By: Rio Raharjo

ABSTRACT

Rudi Hendriatno creates kinetic art by using material skill approach with wood craft techniques and tends to use manually engineered system of motion and components, without the aid of electric energy or dynamo, but by involving the help of the visitors / participant. How he can be so consistent with these characteristics in the midst of technology that is often used by contemporary kinetic artists. What does Rudi Hendriatno do during the creation of the artwork, so that it can be accepted by the public art. How the creative process and whether the artwork is only generated from perseverance and technical elaboration that affect only his work. Is there anything else that also affects the practice and position of his artistry.

This research uses qualitative descriptive analytical method with ethnography approach, to describe creative process of Rudi Hendriatno during work. This study is analyzed using art world the artistic work view of Howard Becker, the capital concept of Pierre Bourdieu and formal analysis of Edmund Feldman Burke about the visual elements that appear in every Rudi Hendriatno artwork.

This study shows that the artistic process of Rudi Hendriatno tends to refer to the view of artworld, which during the process, considers aspects of collectivity, networks and rules in the art world. Related to his position of artistry, Rudi Hendriatno uses a strategy of struggle and capital exchange to gain recognition. While in the artwork aspect, many use pseudo lines in the field of geometric constructive. In his work, the message is expressed personally through the objective-style of fantasy and the meaning of the work is always in contact with human life.

Keyword: *kinetic art, Rudi Hendriatno, creative process, artworld, modal, characteristic.*

SENI KINETIK
(STUDI PROSES KREATIF DAN KARAKTERISTIK KARYA RUDI HENDRIATNO)

Pertanggungjawaban Tertulis
Program Penciptaan dan Pengkajian Seni
Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2018

Oleh: Rio Raharjo

ABSTRAK

Rudi Hendriatno menciptakan karya seni kinetik dengan pendekatan keterampilan olah bahan dengan teknik kriya kayu dan cenderung menggunakan sistem rekayasa gerak dan komponen yang diciptakan secara manual, tanpa bantuan penggerak energi listrik atau dinamo, melainkan dengan melibatkan energi bantuan pengunjung/partisipan sebagai penggeraknya. Bagaimana dia dapat begitu konsisten dengan karakteristik tersebut di tengah kepungan teknologi yang kerap digunakan oleh seniman kinetik kontemporer. Apa yang dilakukan Rudi Hendriatno selama menciptakan karya tersebut, sehingga mampu diterima oleh publik seni. Bagaimana proses kreatifnya dan apakah karya tersebut hanya dihasilkan dari ketekunan dan elaborasi teknis yang berpengaruh pada karyanya saja. Adakah hal lain yang juga berpengaruh pada praktik dan posisi kesenimanannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitis dengan pendekatan etnografi, guna menggambarkan proses kreatif Rudi Hendriatno selama berkarya. Penelitian ini dianalisis menggunakan pandangan kerja artistik *art world* dari Howard Becker, konsep modal dari Pierre Bourdieu dan analisis formal Edmund Feldman Burke tentang unsur visual yang muncul dalam setiap karya Rudi Hendriatno.

Penelitian ini menunjukkan proses berkesenian yang dilakukan Rudi Hendriatno cenderung mengacu pada pandangan *artworld*, yang mana selama proses tersebut, turut mempertimbangkan aspek kolektivitas, jejaring dan aturan dalam dunia seni. Terkait dengan posisi kesenimanannya, Rudi Hendriatno menggunakan strategi perjuangan dan pertukaran modal untuk memperoleh pengakuan. Sementara pada aspek karyanya, banyak menggunakan garis-garis semu pada bidang geometris yang konstruktif. Pada karyanya, pesan diungkapkan secara personal melalui gaya objektif-fantasi dan makna karya selalu bersinggungan dengan kehidupan manusia.

Kata kunci: seni kinetik, Rudi Hendriatno, proses kreatif, *artworld*, modal, karakteristik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Segala puji dan syukur dihadapan Allah SWT atas segala rahmat dan anugerah-Nya, penelitian Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari banyaknya hambatan dan masalah, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat mengatasi segala hambatan dan masalah tersebut.

Berkenan dengan hal di atas, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bundaku atas semangat dan kasih sayang yang kau limpahkan hingga akhir hayatmu. Kini ini anganmu telah ku gapai.
2. Keluarga tercinta, Mbah Hj. Halimah dan Keluarga Besar, Bapak Sumarno, Mas Seno Prabowo, Vina Anggraini, serta Hesty Noor Hidayati yang selalu memberikan dukungan.
3. Prof. Djohan, M.Si, selaku Direktur PPs ISI Yogyakarta.
4. Dr. Prayanto Widyo Harsanto, M. Sn. Yogyakarta atas segala saran dan bimbingannya selama masa perkuliahan.
5. Dr. H. Suwarno Wisetrotomo, M.Hum, selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan kemudahan, dorongan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
6. Seluruh Civitas PPs ISI Yogyakarta yang telah memberikan bantuannya, terima kasih.

7. Rudi Hendriatno, selaku narasumber dalam penelitian yang telah memberikan waktu, kesempatan, tempat dan pengetahuan selama penelitian.
8. Uda Abdi “Set” Setiawan Mas Handiwirman, Mas Jumaldi Alfi, Mas Kokok Sancoko, Bapak Edwin Rahardjo dan staf Edwins Gallery, Uda Dadlan Afrelno, Mbak Santy Saptari, Bapak Nasril, Yuli Meliyana yang berkenan untuk menjadi narasumber dalam penelitian.
9. Bapak Hari Prajitno, Mas Sigit Pius K., Mas Wahyudin, Dr. Wayan Suardana, Ope Wardani, IVAA, Katie Bruhn, Keluarga Buku Jejak, Tim Biennale Forum BJ XIV, Dedi Shofianto, Gandar, Ludira, selaku tim diskusi.
10. Keluarga kost Suryo32, Lek Yugo, Heri Macan, Andi Ferdiansyah, Bhaswara Dwitya, Aragani Kanistren, Elfa Mali, DMB, Bu Dita, Pak Dwi, atas sumbangsih pemikiran dan tim pendukung.
11. Teman-teman Pascasarjana ISI Yogyakarta angkatan 2015 dan teman seperjuangan Tugas Akhir, terima kasih dukungannya.

Harapan penulis semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Kekurangan yang ada merupakan keterbatasan dari penulis. Oleh karena itu saran dan kritik penulis butuhkan untuk menyempurnakan ke depan.

Yogyakarta, 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR BAGAN	xii
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
A. Tinjauan Pustaka.....	9
B. Landasan Teori.....	22
1. Teori <i>Art World</i>	23
2. Modal Praktik Sosial	32
3. Karakteristik Karya Seni	34
III METODE PENELITIAN	40
A. Pengumpulan Data	43
1. Lingkup Pengambilan Data	44
2. Cara Pencuplikan Data	44
3. Alat Pengumpulan Data	45
4. Proses Pengumpulan Data	46
5. Penyimpanan Data	50
B. Metode Analisis Data.....	51
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil Penelitian	56
1. Kerja Artistik Rudi Hendriatno	56
a. Kegiatan yang Dilakukan	56
b. Orang yang terlibat dan Dilibatkan	63
c. Pencarian Artistik	67
d. Jalur Distribusi.....	75
e. Kesepakatan yang Berlaku	76
2. Modal Praktik Sosial	80
B. Analisis	89
1. Kerja Artistik dalam Kerangka <i>Art Worlds</i>	89

2. Perjuangan dan Pertukaran Modal	107
3. Karakteristik Karya	112
a. Heridono	115
b. Jompot Kuswidananto	125
c. Hardiman Rajab	134
d. Rudi Hendriatno	142
C. Pembahasan.....	164
1. Proses Kreatif sebagai Aktivitas Kolektif	164
2. Perjuangan dan Pertukaran Modal: Sebuah Strategi	173
3. <i>Integrated Professional Artist</i> : Posisi Kesenimanan	179
4. Karakteristik Karya Rudi Hendriatno	182
5. Gerak sebagai Representasi Kehidupan Manusia	185
V PENUTUP	188
A. Kesimpulan	188
B. Saran	192
DAFTAR PUSTAKA	193
LAMPIRAN.....	198

DAFTAR GAMBAR

Gb. 1a: Proses Penciptaan Karya Rudi Hendriatno	7
Gb. 1b: Karya Rudi Hendriatno <i>Time Machine</i> , 2014	7
Gb. 1c: Proses Penciptaan Karya Rudi Hendriatno di Studio 211	7
Gb. 2. Helicopter, Teakwood, 88x75x85cm, (2014)	42
Gb. 3. Long Bridge, Teakwood, 88x75x85cm (2014)	43
Gb. 4. Kedatangan Mesin Bubut Handiwirman	58
Gb. 5. Kebersamaan RH dan Dadlan sebagai rekan kerja di teras Studio 211.	61
Gb. 6. Pembuatan Karya	70
Gb. 7. Detail Gubahan Karya Rudi Hendriatno	73
Gb. 8. Keterlibatan RH dalam Program FCC	84
Gb. 9. Studio 211	86
Gb. 10. Watching The Marjinal People	116
Gb. 11. Fermentation of The Mind	119
Gb. 12. Fermentation of Nose	121
Gb. 13. Third Bodies #7	126
Gb. 14. War of Java, 2009, Do you Remember ? #1	129
Gb. 15. Memanggungkan Kebersamaan	132
Gb. 16. Curtain Call	135
Gb. 17. Icarus	137
Gb. 18. NATO (No Action Talk Only)	140
Gb. 19. Take Off	143
Gb. 20. Makin Cadas	146
Gb. 21. Beautiful Dead	149

Gb. 22. Fate Machine	153
Gb. 23. Time Machine	156
Gb. 24. Helikopter.....	159
Gb. 25. Little Bridge	162

DAFTAR BAGAN

Bg. 1. Skema Analisis Teori	38
Bg. 2. Skema Analisis Data	54
Bg. 3. Sistematika Penelitian	55

