

**EKSPRESI WAJAH
REINTERPRETASI VISUAL DI BALIK KARAKTER
DEWATA NAWA SANGGA**

I Nengah Wirakesuma

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2017**

**EKSPRESI WAJAH
REINTERPRETASI VISUAL DI BALIK KARAKTER
DEWATA NAWA SANGGA**

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Doktor Penciptaan dan Penkajian Seni
Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta
dan Dipertahankan di hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka**

**I Nengah Wirakesuma
NIM : 1030059511**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2017**

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 3 November 2017

Oleh

Promotor

Profesor. Dr. M. Agus Burhan., M.Hum
NIP: 1960040851986011001

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Status	Nama	Tanda Tangan
Ketua	1. Prof. Dr. Djohan, M.Si.	1.
Anggota	2. Prof. Drs. SP.Gustami,S.U.	2.
	3. Prof. Dr.M.Agus Burhan., M.Hum.	3.
	4. Prof. Drs. M. Dwi Marianto, M.F.A., Ph.D.	4.
	5. Prof. Drs. Soeprpto Soedjono, M.F.A., Ph.D.	5.
	6. Dr.St. Sunardi	6.
	7. Dr. H. Suwarno Wisetrotomo, M.Hum.	7.
	8. Dr. I Ketut Muka Pendet, M.Si.	8.
	9. Dr. Prayanto Widyo Harsanto, M.Sn.	9.

Direktur,

Prof. Dr. Djohan, M.Si.
NIP: 196112171994031001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), atas Kertha Waranugrahanya penulisan disertasi penciptaan seni yang berjudul Ekspresi Wajah, Reinterprestasi Visual di balik Karakter Dewata Nawa Sangga ini pada akhirnya dapat diselesaikan. Berbagai macam rintangan, tantangan dan cobaan datang silih berganti dalam penulisan disertasi dan penciptaan karya seni. Maka dalam proses penulisan disertasi dan penciptaan karya seni hanya rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada:

Prof. Drs. SP. Gustami, SU selaku promotor yang telah membimbing dengan penuh ketulusan dan kesabaran dalam menggali butiran- butiran mutiara kearifan lokal dalam perjalanan spiritual penulisan disertasi penciptaan karya seni.

Prof. Dr. M. Agus Burhan, M.Hum selaku Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang sekaligus sebagai Kopromotor dalam penulisan disertasi penciptaan karya seni lukis, berbagai masukan, arahan dan gemblengan secara rutinitas telah membukakan jalan demi tercapainya kualitas dan mutu penulisan disertasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prof. Dr. Djohan, M.Si, selaku Direktur Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang telah banyak memberikan bimbingan dan spirit dalam mengarungi gelombang dinamika pendidikan program Doktor, agar senantiasa menjaga kesehatan fisik jasmani dan rohani dalam proses penulisan disertasi dan penciptaan karya seni

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada team penguji dan penilai naskah Disertasi : Yth. Prof. Drs. M Dwi Mariantono, MFA, PhD. Yth. Dr. St. Sunardi. Yth. Dr. Suwarno Wisetrotomo, M.Si. Yth, Dr. Drs. I Ketut Muka Pendet, M.Si. dan Yth, Dr. Fortunata Tyasrinestu, M.Si selaku ketua Program Studi Doktor Pengkajian dan Penciptaan Seni Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Ucapan terima kasih kepada Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar, Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain, Program Studi Seni Rupa Murni, Dosen Seni Rupa Murni, Dosen Seni Fotografi yang telah memberikan spirit moralitas untuk semangat berjuang dan bekerja terus demi selesainya penulisan disertasi penciptaan karya seni.

Ucapan terima kasih kepada istri tercinta Made Sri Wartini dan anaku terkasih yang telah dengan sabar menunggu, rela memberikan pengorbanan waktu, spirit moral dan finansial demi lancarnya proses pendidikan program Doktor pada Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara spirit moralitas dan financial demi kelancaran penulisan disertasi penciptaan karya seni, dan apabila ada tutur kata yang salah dalam penulisan ini baik sengaja maupun tidak disengaja mohon dimaafkan dan dimaklumi, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sebagai sebuah karya ilmiah semoga disertasi dan penciptaan karya seni lukis ini berguna untuk kehidupan manusia.

Yogyakarta, 2017
I Nengah Wirakesuma

**FACIAL EXPRESSION
VISUAL REINTERPRETATION BEHIND THE CHARACTER OF
DEWATA NAWA SANGGA**

ABSTRACT

Human facial expression in visual icon *Dewata Nawa Sangga*, Balinese Hinduism, which is depicted in the form of shadow puppets, becomes the stimulation in the creation of painting arts. The facial expression transformations that appear in the visual character of the shadow puppets have the potential to become stimulation in the creation of new painting arts with mixed media. The method used in the creation of this painting arts is the method of existence, elaboration and evaluation.

The visual reinterpretation behind the character of *Dewata Nawa Sangga*, in his portrayal, has characters of visual form, colour, weapon, vehicle, sacred words and sakti of Gods. The embodiment of artwork is emphasized on spatial impression, especially on the object of *Dewata Nawa Sangga's* facial character expression. Then the embodiment process is visualized on *nyiru* (flat basket), *tampah* (winnowing tray) and *tambir* (small winnowing tray) coated with recycled paper and canvas cloth.

Human facial expression with various characters and dynamics appear to show a variety of expressions, some are sad, happy, joyful, afraid, angry and many other mysteries that exist on the character of a human face. Various kinds of artwork produced are the art of caricature entitled *Wisnu Menumpas Kejahatan*, abstract expressive painting art titled *Lingkaran Dewata Nawa Sangga*, *Ekspresi Dewa Siwa and Atributnya*, and 3 dimensional artwork painting entitled *Manunggaling Idep*.

The meaning embodied in the resulted painting artwork has a moral message for mankind to always think, say, do good to human beings, animals and plants, wherever they are. Its essence is that the noble values of religion must be understood, impregnated, and implemented in everyday life as a form of dharma behavior to establish a sense of togetherness, nationhood and state. Behavior of human dharma will be reflected on the character and human nature, they are (satwan), (rajas), (tamas). Human nature and character considered as a character reflecting on the expression of human face, then reinterpreted in accordance with the concept of creation, the concept of form, the use of media and techniques in accordance with the needs of creativity.

Keywords: Facial Expression, *Dewata Nawa Sangga*, Visual Reinterpretation

**EKSPRESI WAJAH
REINTERPRETASI VISUAL DI BALIK KARAKTER
DEWATA NAWA SANGGA**

ABSTRAK

Ekspresi wajah manusia dalam ikon visual *Dewata Nawa Sangga* Hindu Bali, yang dilukiskan dalam bentuk wayang, menjadi stimulasi dalam penciptaan karya seni lukis. Transformasi ekspresi wajah yang muncul dalam karakter visual wayang tersebut berpotensi mampu menjadi stimulasi dalam menciptakan berbagai karya seni lukis baru dengan bahan mixed media. Metode yang digunakan dalam penciptaan karya seni lukis ini adalah metode eksistensi, elaborasi dan evaluasi.

Reinterpretasi visual di balik karakter *Dewata Nawa Sangga*, dalam penggambarannya memiliki karakter bentuk, warna, senjata, kendaraan, huruf-huruf suci dan sakti para Dewa. Perwujudan karya seni ditekankan pada kesan keruangan, terutama pada objek-objek tentang karakter ekspresi wajah *Dewata Nawa Sangga*. Kemudian proses perwujudannya divisualisasikan di atas nyiru, tampah dan tambir yang telah dilapisi dengan kertas daur ulang dan kain kanvas.

Ekspresi wajah manusia dengan berbagai karakter dan dinamikanya nampak menunjukkan ekspresi yang bermacam-macam, ada yang sedih, gembira, senang, takut, marah dan masih banyak misteri lain yang ada pada karakter wajah manusia. Berbagai macam karya seni rupa yang dihasilkan adalah seni Karikatural yang berjudul Wisnu Menumpas Kejahatan, karya seni lukis abstrak ekspresif berjudul Lingkaran Dewata Nawa Sangga, Ekspresi Dewa Siwa dan Atributnya, dan karya seni lukis 3 dimensional yang berjudul Manunggaling Idep.

Maknayang terkandung dalam karya seni lukis yang dihasilkan memiliki pesan moral terhadap umat manusia agar selalu berpikir, berkata, berbuat baik terhadap sesama manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, di mana pun mereka berada. Esensinya adalah nilai-nilai luhur agama harus dipahami, diresapi, dimengerti dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari perilaku dharma untuk menjalin rasa kebersamaan, berbangsa, dan bernegara. Perilaku dharma manusia akan tercermin pada watak dan sifat antara lain, (satwan), (rajas), (tamas). Sifat dan watak itu sebagai karakter yang tercermin pada ekspresi wajah manusia, kemudian direinterpretasikan sesuai dengan konsep penciptaan, konsep bentuk, penggunaan media dan teknik yang sesuai dengan kebutuhan kreatifitas

Kata kunci : Ekspresi Wajah, *Dewata Nawa Sangga*, Reinterpretasi Visual

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah Penciptaan.....	6
C. Tujuan Penciptaan.....	7
D. Manfaat Penciptaan.....	8
E. Etimasi Karya dan Metode Penciptaan.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA KARYA TERDAHULU KERANGKA TEORITIKAL, KONSEP PENCIPTAAN DAN KONSEP BENTUK.....	15
A. Tinjauan Pustaka.....	15
1. Simbol Ekspresi & Atribut Dewata Nawa Sangga.....	18
2. Surya Majapahit.....	29
3. Fisiognomi Ekspresi Wajah.....	32
B. Karya-karya Terdahulu.....	38
C. Kerangka Teoritikal.....	48
1. Seni Rupa Wayang Bali.....	49
2. Teori Narasi.....	59
3. Teori Metafora.....	60

4. Teori Simbol.....	61
5. Teori Kreativitas.....	62
6. Teori Makna.....	64
D. Konsep Penciptaan	67
E. Konsep Bentuk	69
1. Ide Penciptaan	69
2. Penyelesaian ke dalam Bentuk.....	71
3. Reinterpretasi Visual	73
F. Presentasi dan Evaluasi Teknis	75
III. PROSES PENCIPTAAN.....	77
A. Arca Dewa Tri Murti Candi Prambanan.....	77
B. Arca Dewa Raja di Museum Trowulan	83
C. Upacara Agama Hindu di Bali.....	87
D. Perwujudan Karya Seni Rupa.....	88
IV. ANALISIS DAN SINTESIS.....	119
A. Analisis	119
B. Sintesis.....	145
V. KESIMPULAN	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran-Saran	148
KEPUSTAKAAN/ DISKOGRAFI / WEBTOGRAFI.....	149
LAMPIRAN.....	153

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Simbol Dewata Nawa Sangga.....	18
Gambar 2. Tabel Atribut Dewata Nawa Sangga.....	22
Gambar 3. Tabel Atribut Diagram Nawa Rasa.....	27
Gambar 4. Surya Majapahit 1	30
Gambar 5. Surya Majapahit 2	30
Gambar 6. Bukalah Topengmu	35
Gambar 7. Robot dengan Ekspresi Wajah	37
Gambar 8. Cosmos Dewata Nawa Sangga	39
Gambar 9. Suastika Dewata Nawa Sangga.....	41
Gambar 10. Wayang Dewata Nawa Sangga.....	42
Gambar 11. Potret Diri Affandi 1	45
Gambar 12. Potret Diri Affandi 2	46
Gambar 13. Ekspresi Wajah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa ..	49
Gambar 14. Garuda Wisnu.....	52
Gambar 15 Si Lubdaka	54
Gambar 16 Kumbakarna Ketiduran.....	56
Gambar 17. For Bali Tolak Reklamasi	58
Gambar 18. Tabel Kerangka Teoritikal Alur Penciptaan Seni	66
Gambar 19. Tabel Tata Letak Denah Candi Prambanan	78
Gambar 20. Patung Dewa Wisnu.....	80
Gambar 21. Patung Dewa Siwa Mahadewa.....	81
Gambar 22. Patung Dewa Brahma.....	82
Gambar 23. Kotak Nawa Sangga.....	83
Gambar 24. Arca Dewa Siwa Dewa Raja.....	85

Gambar 25. Sketsa Hitam Putih Ekspresi Wajah Panca Muka.....	92
Gambar 26. Sketsa Warna Ekspresi Wajah Panca Muka	92
Gambar 27. Seni Lukis Ekspresi Wajah Panca Muka	93
Gambar 28. Sketsa Hitam Putih Refleksi Lingkaran Matahari 1	95
Gambar 29. Sketsa Warna Refleksi Lingkaran Matahari 1	95
Gambar 30. Seni Lukis Refleksi Lingkaran Matahari 1	96
Gambar 31. Sketsa Hitam Putih Refleksi Lingkaran Matahari 2	99
Gambar 32. Sketsa Warna Refleksi Lingkaran Matahari 2	99
Gambar 33. Seni lukis Refleksi Lingkaran Matahari 2.....	100
Gambar 34. Rancang Bangun Lingkaran Dewata Nawa Sangga	103
Gambar 35. Sketsa Warna Ekspresi Wajah Dewata Nawa Sangga	103
Gambar 36. Lingkaran Ekspresi Wajah Dewata Nawa Sangga.....	104
Gambar 37. Sketsa Hitam Putih Manunggaling Idep	106
Gambar 38. Sketsa Warna Manunggaling Idep	106
Gambar 39. Seni lukis 3 Dimensi Manunggaling Idep	107
Gambar 40. Sketsa Hitam Putih Dewa Brahma & AtributNya	109
Gambar 41. Sketsa Warna Dewa Brahma & AtributNya.....	109
Gambar 42. Seni Lukis Ekspresi Dewa Brahma & AtributNya.....	110
Gambar 43. Sketsa Hitam Putih Dewa Wisnu & AtributNya.....	113
Gambar 44. Sketsa Warna Dewa Wisnu & AtributNya.....	113
Gambar 45. Seni Lukis Ekspresi Dewa Wisnu & AtributNya.....	114
Gambar 46. Sketsa Hitam Putih Dewa Siwa & Atributnya.....	116
Gambar 47. Sketsa Warna Dewa Siwa & Atributnya.....	116
Gambar 48. Ekspresi Dewa Siwa & Atributnya	117

Gambar 49. Kesewenangan dalam Kekuasaan	119
Gambar 50. Penguasa Pencipta Kemiskinan	121
Gambar 51. Dewa Wisnu Menumpas Kejahatan	123
Gambar 52. Mahadewa Menumpas Kejahatan	124
Gambar 53. Sang Jero dan Nyonya	125
Gambar 54. Menpora dan Ratu Kecantikan	126
Gambar 55. Dewi Parwati Murka.....	127
Gambar 56. Ekspresi Wajah Panca Muka	128
Gambar 57. Refleksi Lingkaran Matahari 1	130
Gambar 58. Refleksi Lingkaran Matahari 2	133
Gambar 59. Lingkaran Ekspresi Wajah Dewata Nawa Sangga.....	135
Gambar 60. Seni Lukis 3 Dimensional Manunggaling Idep	137
Gambar 61. Seni Lukis Ekspresi Dewa Brahma & AtributNya	139
Gambar 62. Seni Lukis Ekspresi Dewa Wisnu & AtributNya	141
Gambar 63. Seni Lukis Ekspresi Dewa Siwa & AtributNya	143