

**ADEGAN EPOS RAMAYANA DALAM KARYA
SENI LUKIS KONTEMPORER**
(Memperebutkan Bunga Mantili dalam Cerita Pertunjukan Wayang Golek)

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan Seni Rupa*

Oleh:
Leni Umar Windiani
NIM 1300133

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN SENI RUPA
FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2017**

**ADEGAN EPOS RAMAYANA DALAM KARYA
SENI LUKIS KONTEMPORER
(Memperebutkan Bunga Mantili dalam Cerita Pertunjukan Wayang Golek)**

Oleh:

Leni Umar Windiani

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Departemen Pendidikan Seni Rupa

© Leni Umar Windiani
Universitas Pendidikan Indonesia
2017

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian
dengan dicetak ulang, difotokopi, atau dengan cara lainnya tanpa seizin penulis

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi penciptaan yang berjudul “**ADEGAN EPOS RAMAYANA DALAM KARYA SENI LUKIS KONTEMPORER**” (**Memperebutkan Bunga Mantili dalam Cerita Pertunjukan Wayang Golek**) ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut saya siap menanggung resiko atau sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Bandung, September 2017

Yang membuat pernyataan,

Leni Umar Windiani

NIM. 1300133

Leni Umar Windiani

**ADEGAN EPOS RAMAYANA DALAM KARYA
SENI LUKIS KONTEMPORER
(Memperebutkan Bunga Mantili dalam Cerita Pertunjukan Wayang Golek)**

Disetujui dan disahkan oleh:

Pembimbing I

**M.Oscar Sastra S.Sn. M.Pd
NIP. 19581013 198703 1 001**

Pembimbing II

**Yulia Puspita M.Pd
NIP. 19810701 200501 2 004**

Mengetahui:

Ketua Departemen Pendidikan Seni Rupa

**Bandi Sobandi, M.Pd
NIP.19720613 199903 1 001**

Leni Umar Windiani

**ADEGAN EPOS RAMAYANA DALAM KARYA
SENI LUKIS KONTEMPORER
(Memperebutkan Bunga Mantili dalam Cerita Pertunjukan Wayang Golek)**

Disetujui dan disahkan oleh:

Penguji I

Dr. Zakarias S Soetedja, M.Sn.

NIP. 19670724 190702 1 001

Penguji II

Dr. Dadang Sulaeman, S.Pd. M.Sn.

NIP. 19790429 200501 1 003

Penguji III

Bandi Sobandi, M.Pd.

NIP.19720613 199903 1 001

Leni Umar Windiani, 2017: **ADEGAN EPOS RAMAYANA DALAM KARYA SENI LUKIS KONTEMPORER (Memperebutkan Bunga Mantili dalam Cerita Pertunjukan Wayang Golek)**. Departemen Pendidikan Seni Rupa Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Cerita Wayang merupakan salah satu kebudayaan lisan yang syarat akan makna, salah satunya cerita wayang Epos Ramayana. Penciptaan karya ini dilatarbelakangi dari cerita Ramayana versi Sunda yang pernah diceritakan almarhum nenek sebagai dongeng pengantar tidur. Permasalahan tersebut menjadi ide yang dikembangkan menjadi gagasan penciptaan dalam berkarya, karena tidak banyak orang yang mengetahui cerita Ramayana versi Sunda ini yang memiliki kesan cerita yang berbeda. Penulis mengabadikan adegan cerita tersebut dalam karya visual sebagai suatu rangkaian cerita dan sebagai bahan apresiasi banyak orang. Visualisasi karya ini menggunakan tokoh wayang golek untuk membangkitkan cerita dan imajinasi dalam bentuk karya dua dimensi. Media yang digunakan adalah kanvas, dan cat akrilik. Tujuan pembuatan karya ini, untuk mengetahui konsep yang dibuat dan bagaimana cara memvisualisasikan cerita adegan epos Ramayana pada karya seni lukis kontemporer, serta untuk mengetahui deskripsi pembuatan karya berdasarkan adegan epos Ramayana. Metode dalam penciptaan ini meliputi pengolahan ide, stimulasi berkarya, observasi, kontemplasi, proses berkarya dan diakhiri dengan apresiasi. Adapun Teknik yang dipakai dalam karya yaitu menggunakan teknik Plakak (Block), teknik dry to dry untuk menciptakan tektur serta teknik campuran pada bagian *background*. Hasil dari penciptaan ini adalah empat buah lukisan, dua karya dibuat dalam posisi *landscape* sedangkan dua karya lagi dibuat dalam posisi *portrait*. Karya pertama berukuran 80 cm x 100 cm, Karya ketiga berukuran 130 cm x 100 cm, Karya ketiga berukuran 80 cm x 100 cm, dan karya keempat berukuran 130 cm x 100. Keempat karya ini merupakan rasa peduli penulis dalam mencintai dan mempopulerkan cerita tradisi khususnya cerita wayang. Penulis juga berharap karya ini bisa menginspirasi para seniman muda dalam berkarya dengan tema sejenis, serta menjadi bahan kajian pembelajaran yang berhubungan dengan seni lukis kontemporer bagi dunia pendidikan seni rupa.

Kata Kunci: Epos Ramayana, Wayang Golek, Seni Lukis Kontemporer

Leni Umar Windiani, 2017: **STORY EPOS RAMAYANA IN CONTEMPORARY ART (Fight Over of Mantili Flower in Wayang Golek Shadow Story)**. Department of Art Education Faculty of Arts and Design Education University of Indonesia

ABSTRACT

Puppet Story is one of the oral culture that the terms of meaning, one of them the story of Puppet Story Epos Ramayana. The creation of this work is based on the story of the Ramayana version of Sundanese that once told the late grandmother as a bedtime storyteller. The problem became an idea that developed into the idea of creation in the work, because not many people who know this Ramayana version of Sunda that has a different story impression. The author perpetuates the scene of the story in visual works as a series of stories and as a material appreciation of many people. Visualization of this work using puppet show puppets to evoke the story and imagination in the form of two-dimensional work. The media used are canvas, and acrylic paint. The purpose of making this work, to know the concepts made and how to visualize the epic story of Ramayana epics on contemporary painting, and to know the description of making works based on the epic scenes Ramayana. Methods in this creation include the processing of ideas, stimulation of work, observation, contemplation, the process of work and end with appreciation. The technique used in the work is using the technique Plakak (Block), dry to dry technique to create texture and mix techniques on the background. The result of this creation is four paintings, two works are made in landscape position whereas two more works are made in portrait position. The first work measuring 80 cm x 100 cm, the third work measuring 130 cm x 100 cm, the third work measuring 80 cm x 100 cm, and the fourth work measuring 130 cm x 100. These four works are the authors care in loving and popularizing the story of tradition in particular puppet story. The author also hopes that this work can inspire young artists in working with similar themes, as well as being a study of learning related to contemporary painting for the world of art education.

Keywords: Epos Ramayana, Wayang Golek, Contemporary Art

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan berupa doa, ilmu, dukungan, arahan, bimbingan, semangat dan hal lain yang bermanfaat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tersayang, Ibu dan Ayah. Terimakasih atas doa, motivasi, arahan, kasih sayang dan semua pengorbanan yang diberikan kepada anakmu ini. Ibu dan Ayah yang selalu menjadi teladan, senantiasa mengingatkan dan berjuang agar anaknya mendapat pendidikan terbaik. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga tercinta.
2. Bapak Prof Dr. Asep Kadarohman, M.Si selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Bapak Dr. Zakarias S Soetedja, M.Sn. selaku Dekan FPSD UPI yang telah memberikan izin penelitian skripsi dan menjadikan FPSD sebagai fakultas yang nyaman untuk menimba ilmu.
4. Bapak Bandi Sobandi, M.Pd. selaku Ketua Departemen Pendidikan Seni Rupa yang telah memfasilitasi penulis untuk mengajukan skripsi penciptaan ini.
5. Bapak M. Oscar Sastra, M.Sn. selaku Pembimbing I dan Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Terimakasih atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk membimbing penulis selama ini.
6. Ibu Yulia Puspita, M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses bimbingan skripsi ini. Terimakasih atas waktu yang telah Ibu luangkan kepada penulis selama ini.
7. Seluruh staf Tata Usaha Departemen Pendidikan Seni Rupa yang telah membantu dalam hal administrasi untuk proses perizinan penelitian.
8. Sahabat tercinta dari masa SMP hingga sekarang, Novia Andriani dan Dhiya Lestari senantiasa memberikan kasih sayang dan motivasi kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.

9. Sahabat perjuangan, Maya Meitriana, Rizky Hedyati, Maya Resita. Terimakasih sudah menemani dan menjadi sahabat yang baik selama 4 tahun mengenyam pendidikan di bangku S1.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan selama menuju ujian sidang melalui mata kuliah lukis yaitu Bakti Bestin, Bayu Permana, Maya Resita, terimakasih sudah berjuang bersama-sama melewati suka dan duka menuju ujian sidang skripsi.
11. Semua rekan-rekan pohon pensil angkatan 2013 yang telah berjuang bersama-sama selama ini dan telah memberikan pelajaran dan pengalaman terbaik untuk penulis.
12. Gurat Art komunitas jelekong, terutama kang Suryadi, Kang Yadi dan a Riki yang telah membantu penulis.
13. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Semoga bantuan, dukungan, dorongan dan arahannya selama ini mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Bandung, September 2017

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi penciptaan ini dengan lancar. Penulis mengangkat judul **“ADEGAN EPOS RAMAYANA DALAM KARYA SENI LUKIS KONTEMPORER (Memperebutkan Bunga Mantili dalam Cerita Pertunjukan Wayang Golek)**, sebagai karya tugas akhir dalam menempuh ujian sidang program Sarjana S1 Program Studi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia.

Dalam penulisan skripsi penciptaan ini, penulis tidak terlepas dari berbagai kendala, hambatan serta kesulitan yang tidak dapat dihindari. Namun berkat bantuan serta bimbingan secara intensif dari berbagai pihak akhirnya permasalahan tersebut dapat teratasi.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi penciptaan ini belum dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun untuk dijadikan perbaikan dalam penyusunan skripsi penciptaan ini di masa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi penciptaan karya seni rupa ini dapat bermanfaat, khususnya dalam perkembangan dunia pendidikan.

Bandung, September 2017

Penulis

Leni Umar Windiani

NIM. 1300133

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENULIS

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah Penciptaan	1
B. Rumusan Masalah Penciptaan	3
C. Tujuan Penciptaan	3
D. Manfaat Penciptaan	3
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Kajian Teoritis	6
1. Pengertian Seni Lukis	6
2. Seni Lukis Kontemporer	6
3. Unsur-unsur Seni Lukis	8
4. Prinsip Seni Lukis	22
5. Teknik Berkarya Seni Lukis.....	24
6. Epos Ramayana	25
7. Wayang.....	26
B. Kajian Faktual	30
1. Epos Ramayana dalam pertunjukan Wayang Golek	30
2. Tokoh Seniman	36
3. Karya dengan Tema Ramayana.....	38
C. Kajian Empiris	41

1. Karya Penulis	41
BAB III METODOLOGI PENCIPTAAN	42
A. Bagan Proses Penciptaan Karya.....	43
1. Ide Berkarya	43
2. Stimulasi.....	44
3. Kontemplasi	44
4. Berkarya Seni Lukis	44
5. Karya Seni Lukis Kontemporer.....	44
6. Apresiasi.....	44
B. Pengenalan Alat dan Bahan	45
1. Alat.....	45
2. Bahan.....	48
C. Proses Pembuatan Karya.....	52
BAB IV VISUALISASI DAN DESKRIPSI KARYA	56
A. Pengembangan Gagasan Berkarya.....	58
1. Konsep Karya 1	58
2. Konsep Karya 2	61
3. Konsep Karya 3	65
4. Konsep Karya 4	70
B. Visualisasi dan Deskripsi Karya	73
a. Karya 1.....	73
1. Visualisasi Karya	74
2. Deskripsi Karya.....	74
a. Objek	74
b. Latar.....	74
c. Garis	74
d. Bentuk.....	74
e. Tekstur.....	74
f. Warna	76
g. Kontras	77
h. Keseimbangan	77
i. Irama.....	78

b. Karya 2	79
1. Visualisasi Karya	79
2. Deskripsi Karya.....	80
a. Objek	80
b. Latar.....	80
c. Garis	80
d. Bentuk.....	80
e. Tekstur.....	81
f. Warna	82
g. Kontras	83
h. Keseimbangan	83
i. Irama.....	84
c. Karya 3	85
1. Visualisasi Karya	85
2. Deskripsi Karya.....	85
a. Objek	85
b. Latar.....	85
c. Garis	85
d. Bentuk.....	86
e. Tekstur.....	86
f. Warna	90
g. Kontras	90
h. Keseimbangan	91
i. Irama.....	91
d. Karya 4	93
1. Visualisasi Karya	93
2. Deskripsi Karya.....	94
a. Objek	94
b. Latar.....	94
c. Garis	94
d. Bentuk.....	94
e. Tekstur.....	95

f. Warna	96
g. Kontras	97
h. Keseimbangan	97
i. Irama.....	98
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	99
A. Simpulan	99
B. Implikasi dan Rekomendasi	100
DAFTAR PUSTAKA	102
DAFTAR LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Proses Penciptaan Karya	43
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Karakter dan Simbolisasi Garis.....	9
Tabel 2.2 Karakteristik Warna	15
Tabel 2.3 Warna Simbolik Sifat dan Tokoh Pewayangan	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Titik	10
Gambar 2.2 <u>Bidang</u>	13
Gambar 2.3 Bidang	14
Gambar 2.4 <i>Tekstur</i>	15
Gambar 2.5 Warna Primer	17
Gambar 2.6 Warna Sekunder	18
Gambar 2.7 Warna Tersier	20
Gambar 2.8 Wawancara dengan Dadan Sunandar Sunarya.....	31
Gambar 2.9 Wawancara dengan Dadan Sunandar Sunarya.....	32
Gambar 2.10 Wayang Golek Rama	34
Gambar 2.11 Wayang Golek Sinta	34
Gambar 2.12 Wayang Golek Rahwana.....	36
Gambar 2.13 Wayang Golek Hanonan	36
Gambar 2.14 Wayang Golek Jatayu	36
Gambar 2.15 Galeri Wayang Golek.....	36
Gambar 2.16 Nasirun	37
Gambar 2.17 Seni Figur Tunggal Lukisan Wayang karya Nasirun.....	38
Gambar 2.18 Seni Figur Tunggal Lukisan Wayang karya Nasirun.....	39
Gambar 2.19 Wayang pada Kulit karya Nasirun.	39
Gambar 2.20 Ni Made Rinu	39
Gambar 2.21 N.A Arwana	40
Gambar 2.22 Muhamad Soleh	40
Gambar 2.23 Ahmad Rofiq.....	40

Gambar 2.24 Freddy Sofian	41
Gambar 2.25 Dewi Sinta	41
Gambar 2.26 Rama dan Sinta	42
Gambar 3.1 Kuas.....	46
Gambar 3.2 Palet.....	47
Gambar 3.3 Gayung	47
Gambar 3.4 Tisu.....	48
Gambar 3.5 Pensil	48
Gambar 3.6 Penghapus.....	49
Gambar 3.7 Kanvas	49
Gambar 3.8 Akrilik	50
Gambar 3.9 Air.....	50
Gambar 3.10 Cat Tembok.....	51
Gambar 3.11 <i>Gesso</i>	51
Gambar 3.12 Kertas	52
Gambar 3.13 <i>Fixative</i>	52
Gambar 3.14 <i>Vitrail</i>	53
Gambar 3.15 Kanvas.....	53
Gambar 3.16 Pendasaran Kanvas.....	54
Gambar 3.17 Penjemuran Kanvas.....	54
Gambar 3.18 Sketsa Kanvas	55
Gambar 3.19 Karya 2	55
Gambar 3.20 Hiasan <i>Outline</i>	56
Gambar 4.1 R.A Kosasih Dandang Sengara	57
Gambar 4.2 Sketsa 1 Sayembara.....	57

Gambar 4.3	Wayang Rama	57
Gambar 4.4	Wayang Memanah	59
Gambar 4.5	Burung Gagak	59
Gambar 4.6	Rahwana menculik Dewi Sinta	61
Gambar 4.7	Sketsa 2	61
Gambar 4.8	Rahwana	61
Gambar 4.9	Jatayu.....	62
Gambar 4.10	Dewi Sinta	63
Gambar 4.11	Kematian Rahwana	65
Gambar 4.12	Sketsa 3	65
Gambar 4.13	Gada	66
Gambar 4.14	Kiayi Dangu	67
Gambar 4.15	Hanoman	67
Gambar 4.16	Dewi Sinta	68
Gambar 4.17	Membakar Diri	69
Gambar 4.18	Sketsa 4	70
Gambar 4.19	Wayang Dewi Sinta.....	71
Gambar 4.20	Api.....	71
Gambar 4.21	Sayembara	72
Gambar 4.22	Baju Wayang	74
Gambar 4.23	Awan	74
Gambar 4.24	Langit	75
Gambar 4.25	Warna Sejuk	76
Gambar 4.26	Keseimbangan	77
Gambar 4.27	Irama.....	77

Gambar 4.28 Karya 2 “Rahwana Menculik Dewi Sinta”	78
Gambar 4.29 Tekstur Nyata	80
Gambar 4.30 Tekstur Semu	80
Gambar 4.31 Tekstur Semu	81
Gambar 4.32 Warna Sejuk	82
Gambar 4.33 Keseimbangan	83
Gambar 4.34 Irama.....	83
Gambar 4.35 Karya 3 “Perang Rama dan Rahwana”	84
Gambar 4.36 Tekstur Nyata	87
Gambar 4.37 Tekstur Semu	87
Gambar 4.38 Tekstur Halus	88
Gambar 4.39 Warna Panas	89
Gambar 4.40 Keseimbangan	90
Gambar 4.41 Irama.....	90
Gambar 4.42 Karya 3 “Lebugeni Dewi Sinta”.....	91
Gambar 4.43 Tekstur Nyata	93
Gambar 4.44 Tekstur Semu	94
Gambar 4.45 Tekstur Halus	94
Gambar 4.46 Gayung	87
Gambar 4.47 Keseimbangan	96
Gambar 4.48 Irama.....	98

