

Pendekatan Seni sebagai Ekspresi

Pendekatan Seni sebagai Ekspresi

Metodologi Penciptaan Seni

Dr. Kiki Rizky Soetisna P., M.Sn.
Zusfa Roihan, M.Sn.

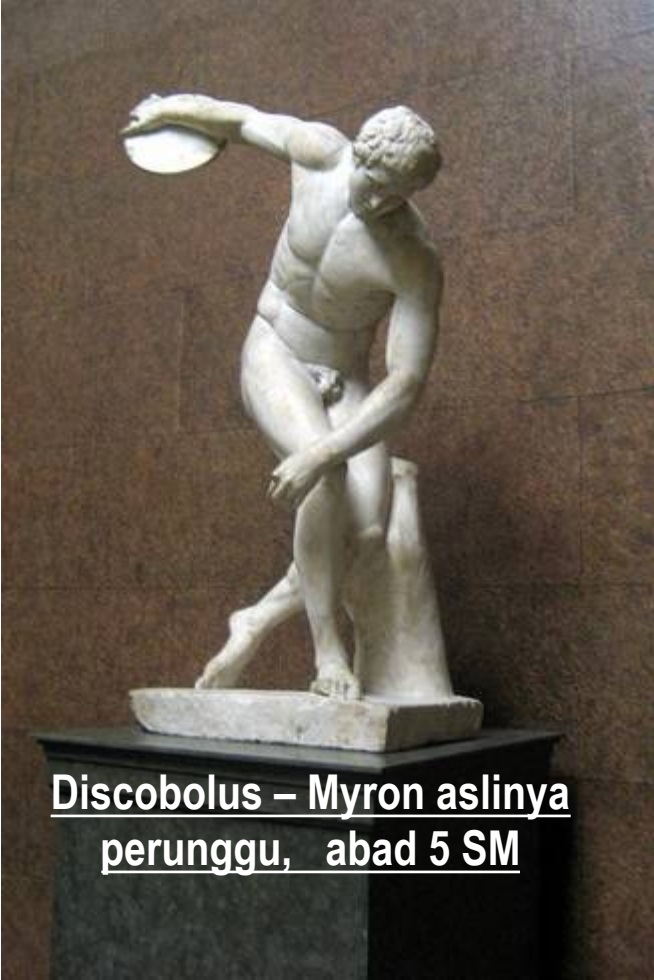

Program Studi Seni Rupa, Fakultas Seni Rupa dan Desain
Institut Teknologi Bandung

- Apa perbedaan seni ekspresi dan representasi?

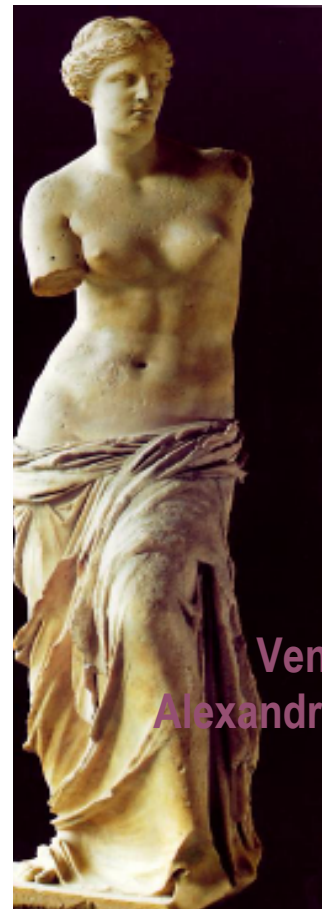
- Ketika kecenderungan seni terutama pada masa sebelum modern, 'melihat ke luar' (*looks outward*) dan berusaha untuk merepresentasikan alam, masyarakat serta bentuk dan gerak manusia. Kemudian muncul upaya untuk 'melihat ke dalam' (*looks inward*), menyampaikan hal-hal seperti perasaan, emosi, dan sikap.

Discobolus – Myron aslinya perunggu, abad 5 SM

**Venus Genetrix,
abad 3 SM**

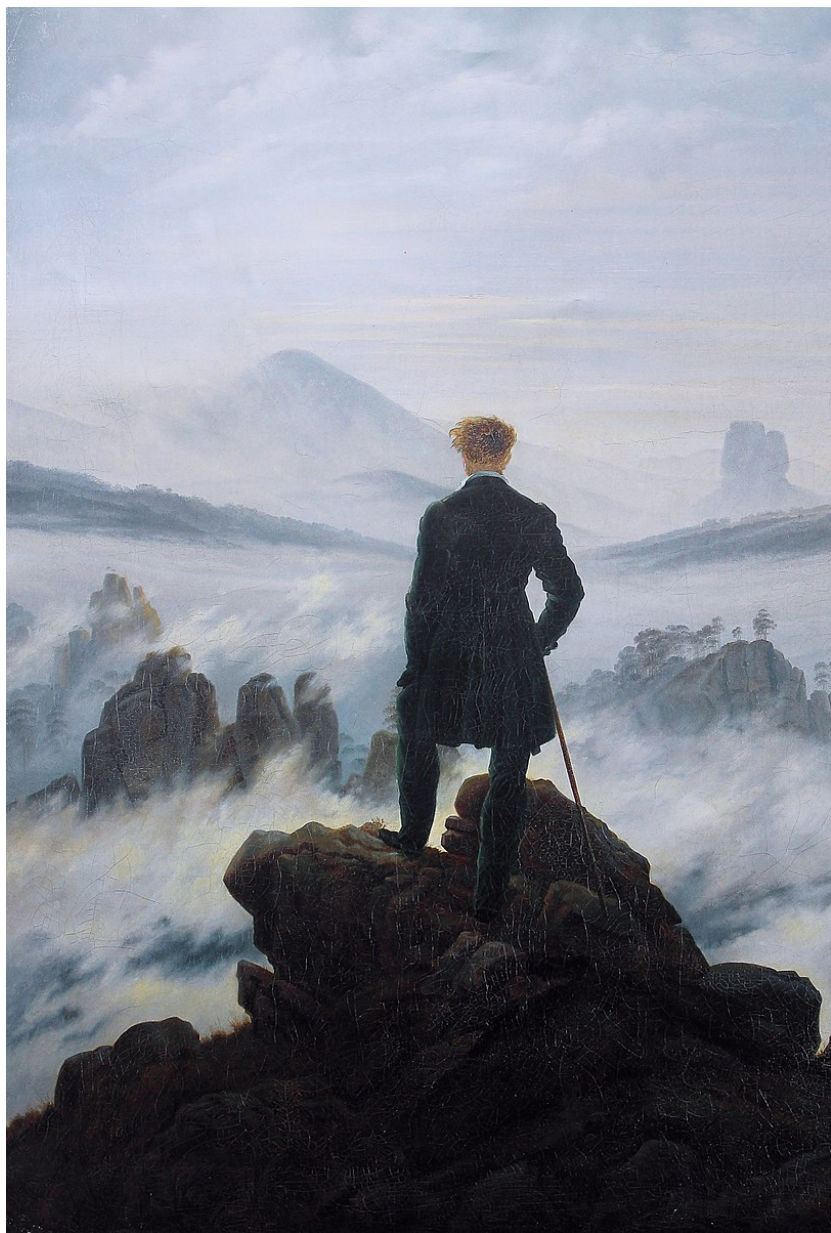
**Venus de Milo,
Alexandros Marmer,
130-90 SM.**

Jan Vermeer

Caspar David Friedrich
Der Wanderer über dem Nebelmeer (The wanderer above the sea of fog)
Circa 1817
Hamburger Kunsthalle

Program Studi Seni Rupa, Fakultas Seni Rupa dan Desain

Institut Teknologi Bandung

- Kecenderungan ini muncul saat representasi telah kehilangan penekannya
- Situasi ketakhadiran representasi (dalam pengertian kualitas)
- Seringkali demi dorongan ekspresi ini seniman pada awal era modern menihilkan atau mengesampingkan aspek representasi.

Kita menyebutnya sebagai...

Abstraksi

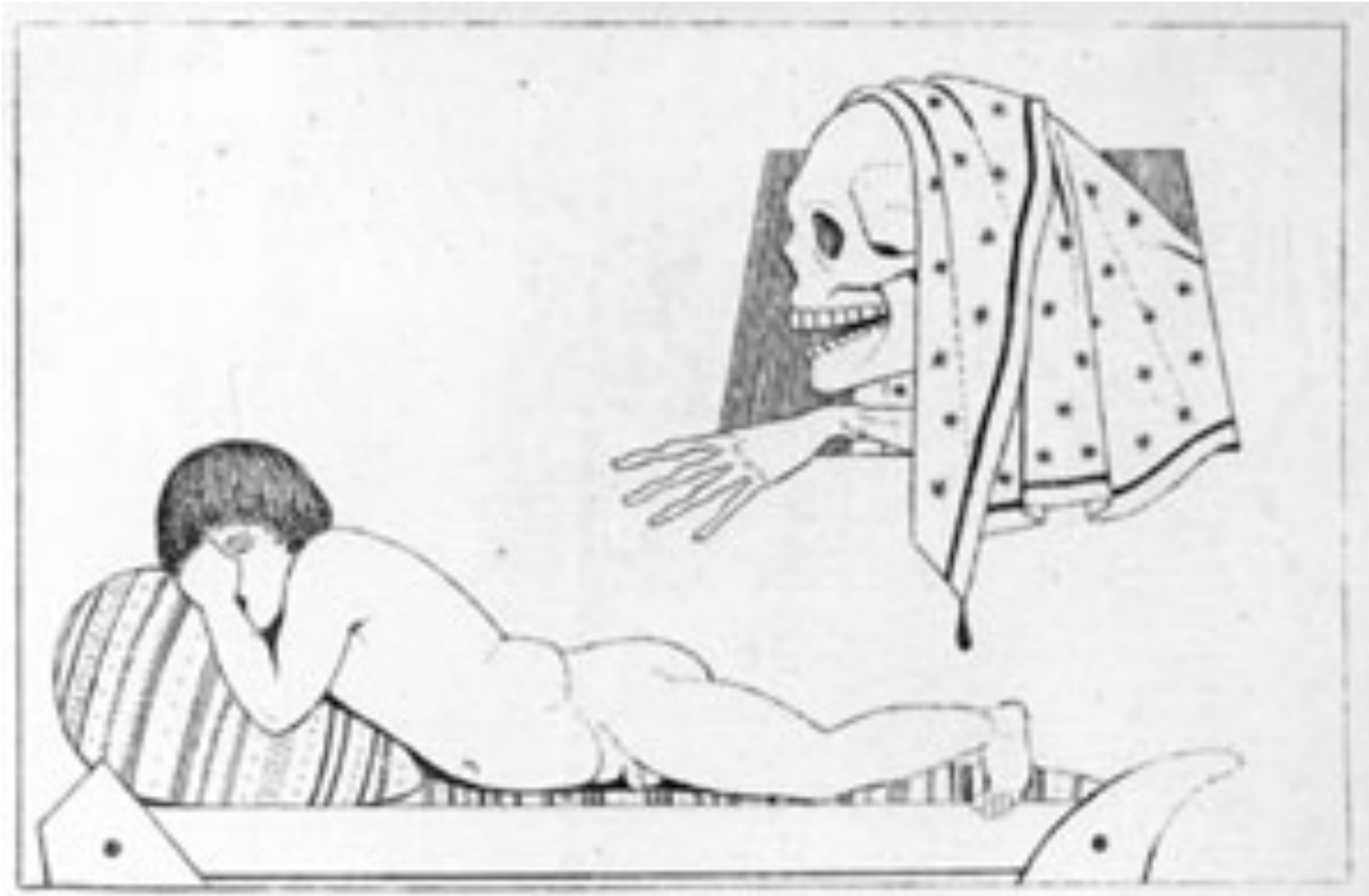
- Hal ini mendorong gerakan seperti *romantic* dan *expressivist* pada abad ke-19 dan 20.
- Walaupun pada gerakan-gerakan tersebut representasi masih terlihat mengemuka, namun inti dari seni adalah ekspresi

Manao tupapau
The Spirit of the Dead Keeps Watch
Paul Gauguin
1892
Albright Knox Art Gallery

Humbert de Superville,
Allegory,
1801
Leiden University Library

Where do we come from? Who are we? Where are we going?
D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?

Paul Gauguin

1897

Museum of Fine Arts, Boston

Program Studi Seni Rupa, Fakultas Seni Rupa dan Desain

Institut Teknologi Bandung

Collingwood's Principles of Art (1938)

- Collingwood mendefinisikan seni terutama sebagai sebuah aktivitas yang mencerminkan emosi.
- Emosi yang ia maksud bukan emosi dalam tataran umum, seperti kemarahan (*anger*) dan penyesalan (*remorse*), namun dalam sebanyak mungkin kemungkinan.

- Collingwood mempercayai bahwa karya terutama telah ada (*exist*) dalam pikiran sang seniman dan juga apresiatornya alih-alih di dalam media artistiknya.
- Ia berpikir bahwa fungsi dari medium adalah untuk memungkinkan komunikasi emosi pada apresiator.
- Proses apresiasi adalah sebuah proses berbagi perasaan yang sama antara seniman dan apresiatornya.

- Apa yang diekspresikan oleh seniman dalam karya terbatas pada batas psikologi baik itu nyata atau fiksi (termasuk kepercayaan, intensi, hasrat, sikap, emosi, dan suasana hati)
- Seniman mempergunakan karya seninya sebagai alat untuk berkespresi dalam dua kemungkinan:

1. Kemungkinan langsung (*direct/ emotive*) → berhubungan langsung dengan aspek psikologis di mana si seniman mengalaminya secara langsung (sikap, suasana hati, emosi)
2. Kemungkinan tak langsung (*indirect/ meditative*) → berhubungan dengan kepercayaan yang lebih luas tidak selalu harus menampakkan gejala psikologis senimannya secara langsung (kepercayaan, intensi (biasanya spiritualitas), hasrat)

Neo-expressionisme

- Utamanya merupakan respon keras terhadap conceptual dan minimal art yang berkembang pada tahun 1970-an.
- Terinspirasi oleh gerakan dan tokoh-tokoh ekspresionis Jerman, seperti Nolde, Kirchner, atau Munch namun juga banyak terpengaruh Lyrical Abstraction yang mendominasi Amerika pada 1960-1970an.

Badende Moritzburg
Henri Matisse
1909 – 1911
Collection of Tate Modern

East
John Seery
1973
Collection of National Gallery of Australia

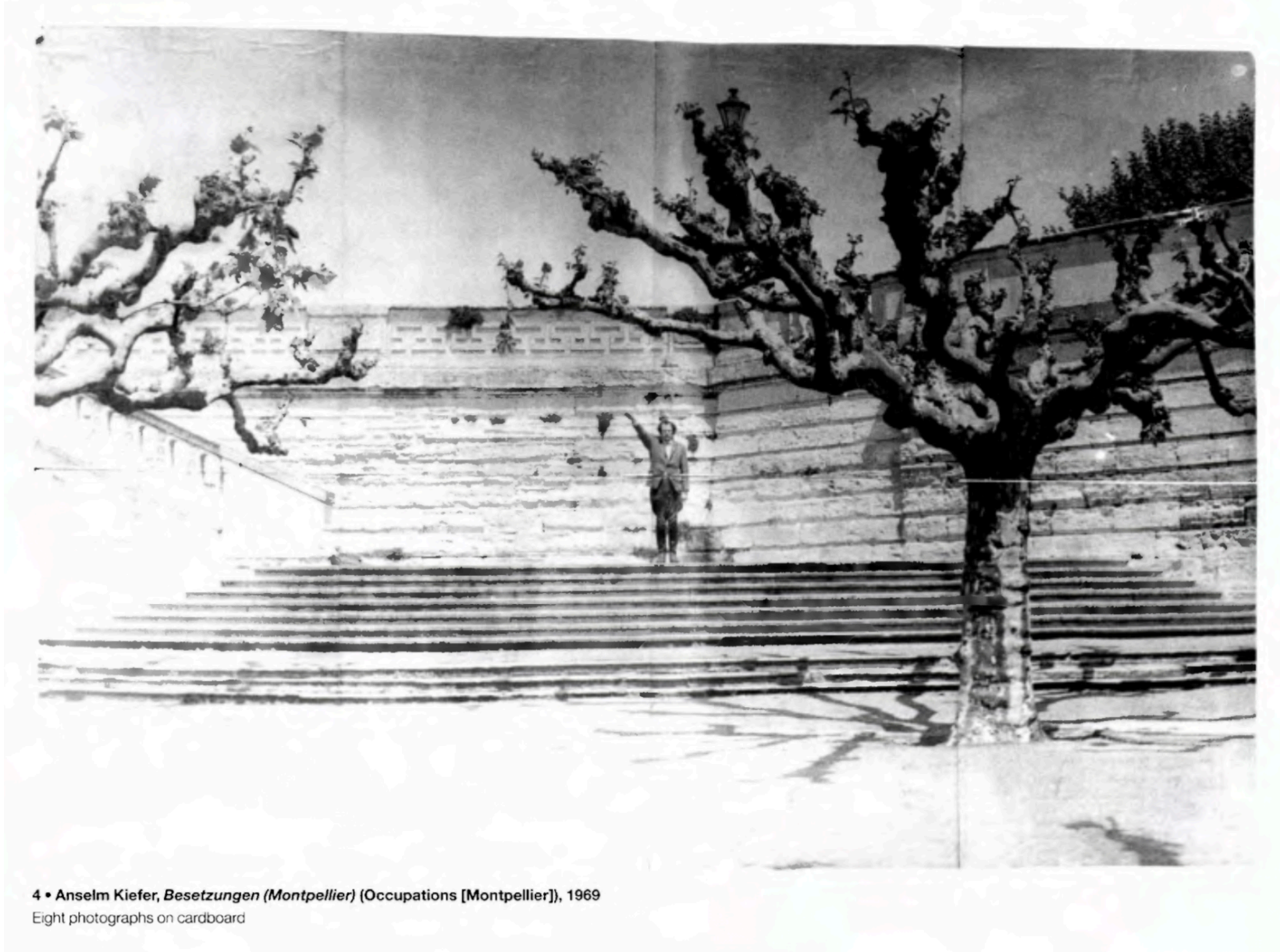

Program Studi Seni Rupa, Fakultas Seni Rupa dan Desain

Institut Teknologi Bandung

- Gerakan ini kembali menggambarkan objek yang dikenali secara depiktif namun dalam pendekatan abstraksi yang kasar.
- Seringpula disebut sebagai *Transavantgarde (Italy)*, atau sebutan-sebutan seperti *Junge Wilde (German for 'Wild Youth')*, *Neue Wilden (French for 'The New Wild Ones')* yang dihubungkan dengan *Neo-fauvis*.

4 • Anselm Kiefer, *Besetzungen (Montpellier)* (Occupations [Montpellier]), 1969
Eight photographs on cardboard

2 • Gerhard Richter, *October 18, 1977: Funeral (Beerdigung)*, 1988
Oil on canvas, 200 × 320 (78¾ × 126)

David Hockney

Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)

David Hockney

1972

Private Collection

Julian Schnabel

Homo Painting
Julian Schnabel
1981
Collection of Tate Modern

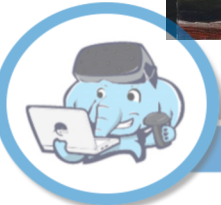
Kecenderungan Emotif (*direct*)

Cecily Brown

Cecily Brown
Trouble in Paradise
1999
Collection of Tate Modern

Program Studi Seni Rupa, Fakultas Seni Rupa dan Desain

Institut Teknologi Bandung

Ay Tjoe Christine

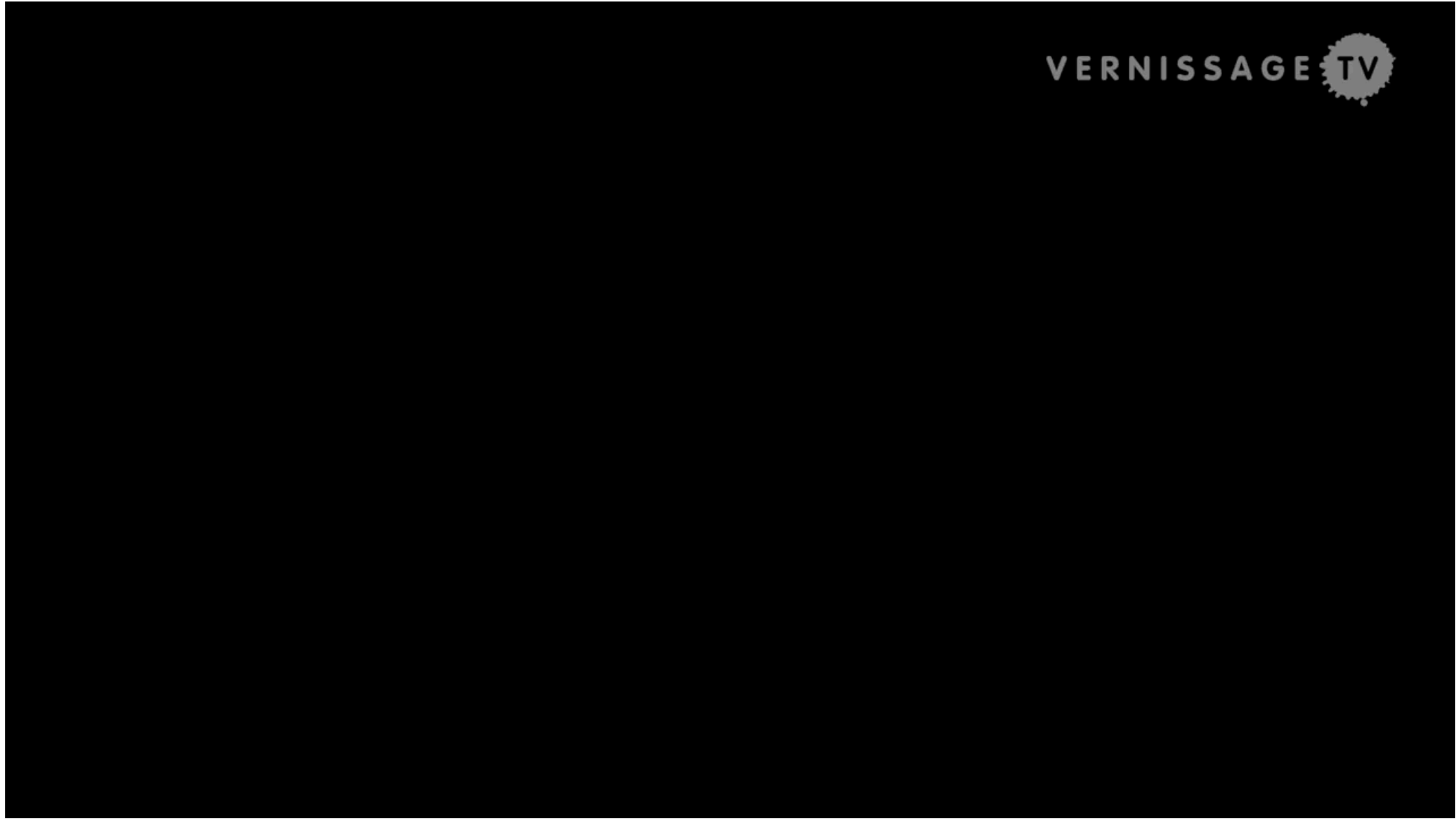

Ay Tjoe Christine
I am high, and overrated
2015
Private Collection

Melati Suryodarmo

VERNISSAGE TV

Program Studi Seni Rupa, Fakultas Seni Rupa dan Desain

Institut Teknologi Bandung

Kecenderungan Meditatif (*indirect*)

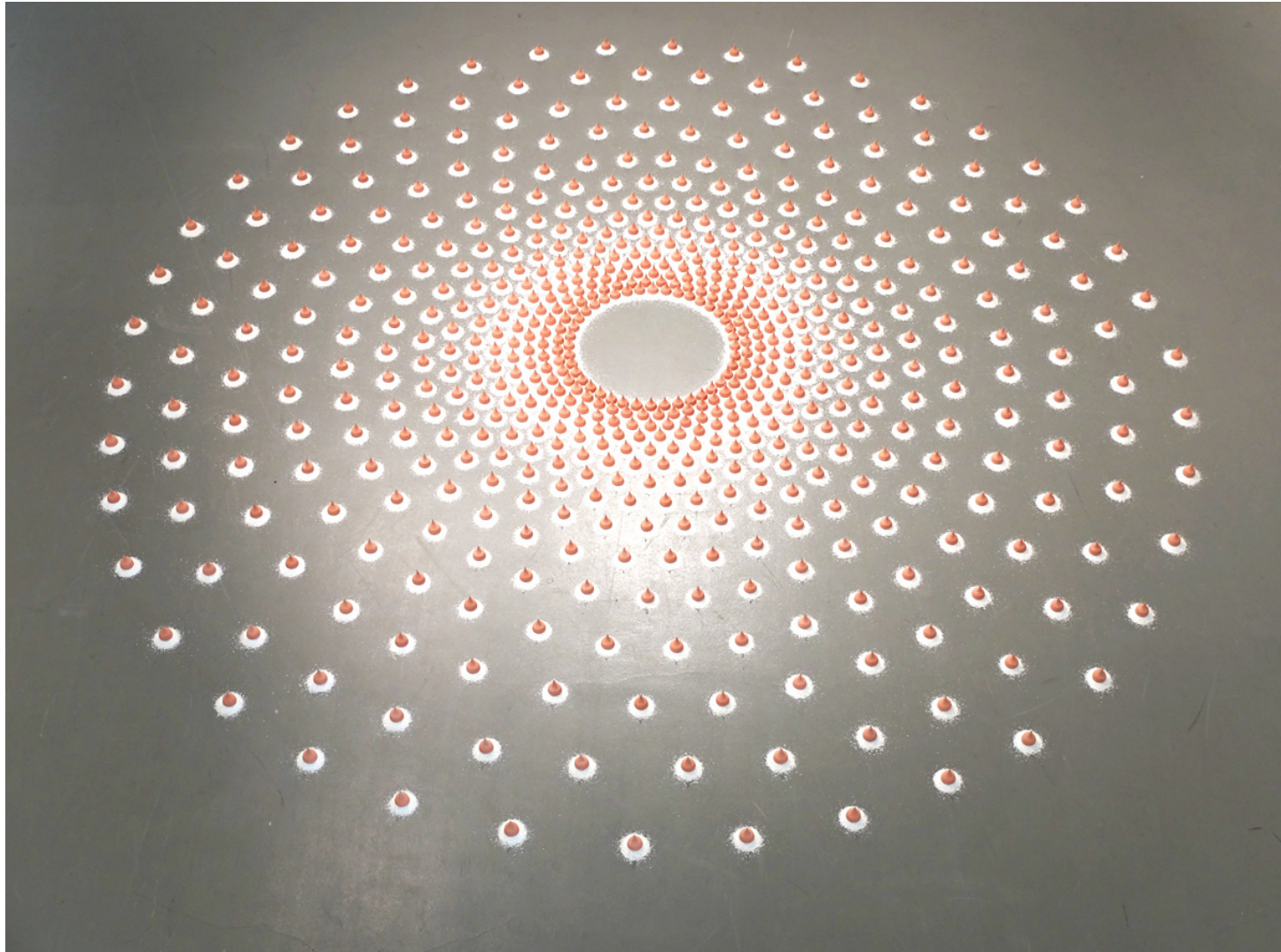
Wolfgang Laib

Program Studi Seni Rupa, Fakultas Seni Rupa dan Desain

Institut Teknologi Bandung

Albert Yonathan Setyawan

Albert Yonathan Setyawan
Mandala Study #4
2015

Program Studi Seni Rupa, Fakultas Seni Rupa dan Desain

Institut Teknologi Bandung

- Full video Mandala Study #4

[https://www.youtube.com/watch?v=j_QggxNZzP](https://www.youtube.com/watch?v=j_QggxNZzPE)
E